音乐鉴赏

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格［2017］434号 举报电话：12358 定价：19.37元
（含1张配套MP3 定价5.00元）

音乐

音乐

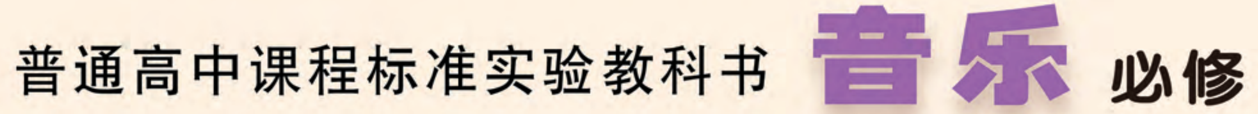
普通高中课程标准实验教科书

音乐鉴赏

必修

广东省出版集團 花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

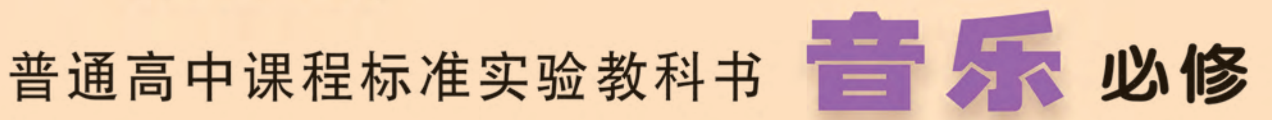
音乐鉴赏

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著

廣東省出版集團 花城出版社

经全国中小学教材审定委员会
2004年初审通过

广东基础教育课程资源研究开发中心
音乐教材编写组编著
主编　程建平

廣東省出版集團
花 城 出 版 社
中 国 · 广 州

主　　编　程建平
副 主 编　伍向平　许新华
本册主编　程建平
主要编写　宋曼蕾　李　婷
参加编写　钱正钧　冯旭明　唐牧歌

责任编辑　王永媛
美术编辑　苏家杰
技术编辑　岑宇峻
内文插图　白光诚等
内文绘画　[英]雷斯顿等
摄影作品　魏　晖　林孙杏　车　夫　王文波　周万萍　朱洪宇　苏知明等
平面总设计　苏家杰
本册平面设计　苏家杰

经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过
普通高中课程标准实验教科书
音乐鉴赏　必修（简谱版）
广东基础教育课程资源研究开发中心　音乐教材编写组编著
花城出版社 出版发行
佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷
（南海区狮山科技工业园A区　邮编：528225）
890毫米×1240毫米　16开本　12.5印张　250000字
2004年8月第1版　2019年12月第25次印刷
ISBN 978-7-5360-4261-2
定价：19.37元（含1张配套MP3　定价5.00元）
批准文号：粤发改价格［2017］434号

前　言

同学们，欢迎走进音乐的艺术殿堂。

音乐是人类历史上古老的艺术形式。千百年来，它记载并传承着人类的灿烂文明，赞美并谱写着社会进步的辉煌篇章。与此同时，音乐也毫无保留地丰富着人类的情感，愉悦着人类的身心，发掘着人类的思维，并潜移默化地担负着探索生命要义的使命，承担着指导人生道路的责任……

自人类诞生之日起，音乐就与人们相随相伴。仔细留意一下，我们就会发现：在现实生活中，音乐的节奏时常振动着我们的耳鼓；音乐的旋律时常拨动着我们的心弦；音乐所产生的效应也时常激发着我们的灵感……音乐把我们生活中的一切融进了一个个的音符之中，音乐也把我们的情感世界融入到一次次的震撼之中。

那么，怎样学习和提高音乐鉴赏能力呢？

音乐是声音的艺术。学习音乐，就要培养具有音乐的耳朵，悉心去聆听音乐。

音乐是情感的艺术。学习音乐，就要培养热爱音乐的兴趣，倾心去感受音乐。

音乐是时间的艺术。学习音乐，就要培养探究音乐的习惯，专心去体验音乐。

音乐是表演的艺术。学习音乐，就要培养表现音乐的能力，用心去实践音乐。

同学们，让我们一起走进音乐世界，共同探索音乐的奥妙，携手开创音乐的人生吧！

音乐鉴赏 目录

第一单元 音乐与生活

第 1 节　生命之歌 \ 8

槟榔树下摇网床（广东民歌）\ 9
婚礼场面（舞剧《鱼美人》片段）\ 10
猎人的送葬行列（节选）（《第一交响乐》第三乐章）\ 11
第六交响曲《悲怆》（第一乐章节选）\ 12

第 2 节　情感之声 \ 15

母亲教我的歌（小提琴与钢琴）\ 16
阳关三叠（合唱）\ 17
沃尔塔瓦河（交响诗套曲《我的祖国》第二乐章）\ 17
梁山伯与祝英台（节选）（小提琴协奏曲）\ 20

第 3 节　生活之音 \ 23

钟（钢琴独奏）\ 25
永恒的水 \ 26
里莫日的集市（选自交响组曲《图画展览会》）\ 27
赶摆路上（选自合唱组曲《云南风情》）\ 28

第 4 节　自然之韵 \ 30

异国鸟（钢琴与乐队）\ 31
帕米尔，我的家乡多么美（声乐套曲《祖国四季・秋》）\ 32

第二单元 音乐与民族

第 1 节　多彩的华夏之音 \ 36

民歌篇 \ 36
槐花几时开（晨曲）\ 37
拔根芦柴花（秧田歌）\ 37
上去高山望平川（河湟花儿）\ 38
猜花（十棵菜花调）\ 38
对花（咸水歌）\ 39
嘎吉哟（侗族大歌）\ 40

民乐篇 \ 43
原始狩猎图（骨笛与乐队）\ 44
梅花三弄（编钟与乐队）\ 44
江河水（管子与民族乐队）\ 45
火把节之夜（中阮独奏）\ 46
夜深沉（京胡与乐队）\ 48
狮子戏球（潮州弦诗乐）\ 52

戏曲篇 \ 54
迎来春色换人间（现代京剧《智取威虎山》杨子荣唱段）\ 54
打虎上山（过场锣鼓）（选自现代京剧《智取威虎山》）\ 56
谁说女子不如男（豫剧《花木兰》选段）\ 57
牢房相会（选段）（选自粤剧《关汉卿》）\ 58

曲艺篇 \ 60
丑末寅初（京韵大鼓）\ 61
蝶恋花·答李淑一（苏州弹词）\ 62
荔枝颂（粤曲）\ 63

第 2 节　绚丽的世界音乐 \ 66

歌唱篇 \ 66
瑞士　约德尔（Yodel）山歌 \ 67
印度尼西亚　恰克（Chak）合唱 \ 67
保加利亚　女声重唱 \ 67
西非　格里奥说唱 \ 67
朝鲜　板嗦哩说唱 \ 68

器乐篇 \ 69
印度尼西亚　甘美兰音乐 \ 70
日本　雅乐 \ 71
墨西哥　马里阿契音乐 \ 71
非洲　鼓乐 \ 72
阿拉伯音乐 \ 73

舞蹈篇 \ 78
巴西　桑巴 \ 79
西班牙　弗拉门戈 \ 79
阿根廷　探戈 \ 80

第三单元 音乐与时代

第 1 节 时代变迁中的中国音乐 \ 84

光明行 \ 84

光明行（二胡独奏）\ 85

玫瑰三愿（女声独唱）\ 86

铁蹄下的歌女（电影《风云儿女》插曲）\ 88

我要活（选自歌剧《白毛女》第三幕）\ 89

思乡曲 \ 91

教我如何不想他（男声独唱）\ 91

思乡曲（小提琴独奏曲）\ 92

客家之歌（交响诗篇《土楼回响》第五乐章）\ 94

红旗颂 \ 95

红旗颂（管弦乐序曲）\ 96

洪湖主题随想（二胡与扬琴）\ 97

保卫黄河（钢琴协奏曲《黄河》第四乐章）\ 98

祝酒歌（男声独唱）\ 99

走进新时代 \ 101

百年沧桑（节选）（交响诗）\ 101

东方红日（大型交响乐）\ 102

大漠之夜（混声四部合唱）\ 104

多耶第二号（管弦乐）\ 106

水调歌头（男中音与室内乐队）\ 107

第 2 节 西方音乐的时代特征 \ 110

古典与浪漫的追忆 \ 110

第五交响曲《命运》（第四乐章）\ 111

仲夏夜之梦（序曲）\ 113

第一圆号协奏曲（第一乐章）\ 115

匈牙利狂想曲（第二号）（钢琴曲）\ 116

哈巴涅拉（选自歌剧《卡门》第一幕）\ 118

乡土的情怀 \ 121

卡玛琳斯卡亚（交响幻想曲）\ 122

a 小调钢琴协奏曲（第一乐章）\ 123

芬兰颂（交响诗）\ 124

黄昏之歌（合唱）\ 125

多元的时代 \ 127

波莱罗舞曲 \ 128

对大地的崇拜（舞剧《春之祭》第一幕）\ 130

为弦乐、打击乐与钢片琴而作的音乐（第四乐章）\ 132

一个华沙的幸存者（片段）（朗诵、合唱和管乐队）\ 133

历史的回响 \ 135

马赛曲 \ 136

c 小调练习曲《革命》（钢琴曲）\ 137

第七交响曲《列宁格勒》（第一乐章）\ 138

第四单元 音乐与社会

第 1 节 音乐的传播与交融 \ 142

新年音乐会 \ 142
春之声圆舞曲 \ 143
拨弦波尔卡 \ 144
拉德茨基进行曲 \ 145

走进金色大厅 \ 146
娱乐升平（广东音乐）\ 146
花好月圆 \ 148
大胡笳（琴、埙、箫三重奏）\ 149

茉莉花的芬芳 \ 151
《图兰多》主题曲（选自歌剧《图兰多》）\ 151
茉莉花 \ 152

第 2 节 大众音乐 \ 156

通俗音乐（Popular Music）**\ 156**
什锦菜（Jambalaya）\ 157
温柔地爱我（Love Me Tender）\ 158
森林狂想曲 \ 159
寻找他乡的故事 \ 160
绿叶对根的情意 \ 161
天堂 \ 162
阿姐鼓 \ 163

爵士音乐（Jazz）\ 165
演艺人（The Entertainer）（钢琴音乐）\ 166
“空虚”布鲁斯（独唱）\ 166
多么美妙的世界（What A Wonderful World）\ 168
蓝色狂想曲（钢琴与乐队）\ 169

影视音乐 \ 172
辛德勒的名单 \ 172
重整河山待后生（电视连续剧《四世同堂》主题歌）\ 173
詹姆斯·邦德序曲（系列片《007》音乐）\ 174
花儿为什么这样红（电影《冰山上的来客》插曲）\ 175
弦乐四重奏（电影《泰坦尼克号》情景音乐）\ 176

场景音乐 \ 178
手拉手（Hand In Hand）\ 179
跨越巅峰 \ 180
奥林匹克进行曲（管弦乐曲）\ 181
啦啦歌 \ 182

附录：小词典 / 184
MP3 光盘目录 / 196

第 1 节 生命之歌

第 2 节 情感之声

第 3 节 生活之音

第 4 节 自然之韵

1

第一单元 音乐与生活

在人类还没有发明文字之前，我们的祖先就会用歌声来抒发自己的情感。在漫长的人类发展史中，是音乐帮助人们生存，是音乐陪伴人们生活。没有音乐，人类的生活不会如此的充实；没有音乐，人类的情感不会如此的丰富；没有音乐，人类的心灵不会如此的高尚；没有音乐，人类的文明也不会如此的灿烂辉煌。

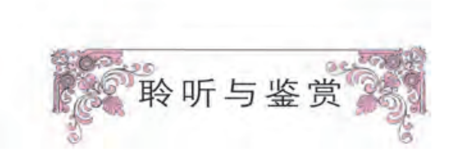
第 1 节　生命之歌

> 夫乐者，乐也，人情之所以不能免也，故人不能无乐。
>
> ——［战国］荀况

充满生命活力的陕北腰鼓

自古到今，无论是摇篮边的催眠曲还是葬礼中的哀乐；无论是宗教仪式中的祭祀音乐还是劳动中的呼喊号子……音乐始终伴随着人类的生命历程，谱写着人类的生命之歌。

人们从诞生的那一刻起，音乐就陪伴着人生。听！妈妈哼唱出的摇篮曲，倾诉着她全部的爱与期望……

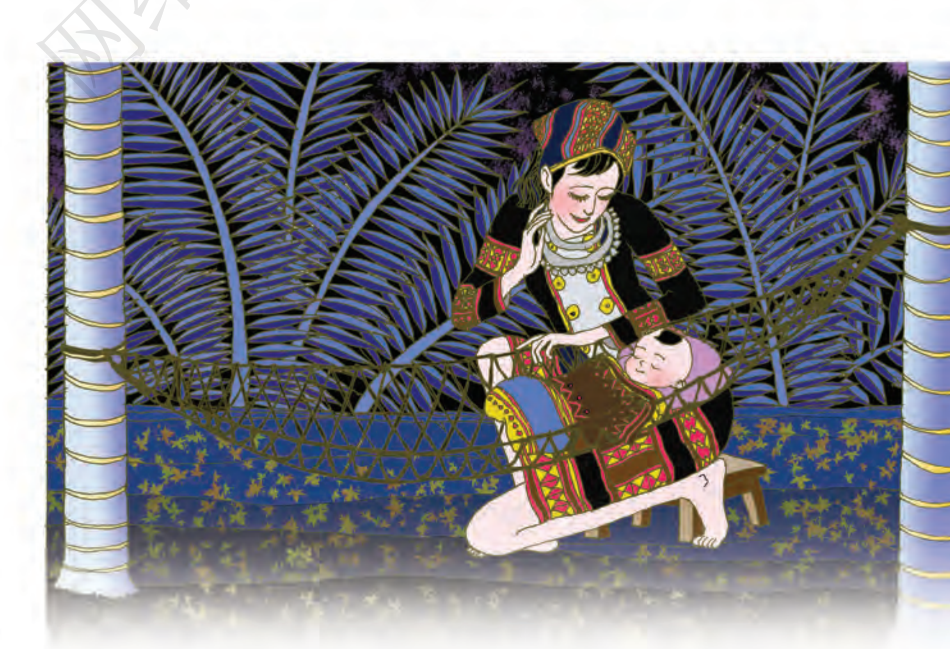
槟榔树下摇网床

（广东民歌）

黄淑子 词
苏文进 曲

呣……
槟榔树下好风凉，
蓝蓝胶丝做网床，
宝宝睡在网床里，
像条大鱼白胖胖。
蹦蹦蹦……睡吧，蹦蹦蹦……睡吧，
蹦蹦蹦……睡吧，蹦蹦蹦……睡吧。

呣……
阿妈轻轻摇网床，
就像大海浪推浪，
宝宝从小睡浪里，
长大也当打鱼郎。
蹦蹦蹦……睡吧，蹦蹦蹦……睡吧，
蹦蹦蹦……睡吧，蹦蹦蹦……睡吧。

音乐见证着人生每一个神圣的仪式；音乐陪伴着人生每一段丰富的经历。

《鱼美人》剧照　中央芭蕾舞团演出

婚 礼 场 面

（舞剧《鱼美人》片段）

吴祖强、杜鸣心 曲

A（主部旋律第一次出现）：

1 = D $\frac{4}{4}$ 快板 欢庆地

1̇ 1̇ 1̇ 1̇ | 1̇ 2̇3̇ 1̇ 5 1̇ 2̇3̇ 1̇ 5 | 1̇ 2̇3̇ 1̇2̇1̇6 5323 5 |

A[1]（再次出现）：

1 = D $\frac{4}{4}$ 快板

1̇· 6 5 1̇ 2̇ 2̇3̇ 1̇ 0 | 1̇· 6 5 1̇ 2̇ 2̇3̇ 1̇ 0 |

1̇2̇3̇2̇ 1̇2̇1̇5 1̇2̇3̇2̇ 1̇2̇1̇5 | 1̇2̇3̇2̇ 1̇2̇1̇6 5323 5 0 |

A[2]（最后一次出现）：

1 = D $\frac{4}{4}$ 快板

1̇ 1̇ 1̇ 1̇ | 1̇ 1̇ 1̇1̇ 1̇0 | 1̇2̇4̇5̇ 4̇5̇4̇2̇ 1̇2̇4̇5̇ 4̇5̇4̇2̇ | 1̇2̇4̇5̇ 4̇5̇4̇2̇ 1̇656 1̇0 |

锣鼓点的节奏音型和快速流动的旋律线贯穿全曲，生动地描绘了一幅海底世界中热闹的婚礼场面。

舞剧《鱼美人》叙述了一个海底鱼美人与猎人之间美丽的爱情传说。该剧的音乐优美动人，《水草舞》《婚礼场面》《珊瑚舞》等音乐段落形象鲜明，音响新颖，成为音乐会上经常演奏的保留曲目。

吴祖强（1927—　）

原籍江苏，作曲家、音乐教育家。中央音乐学院毕业后，曾留学于苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院。代表作有交响音画《在祖国的大地上》，舞剧音乐《鱼美人》（合作）、《红色娘子军》（合作），弦乐合奏《二泉映月》，琵琶协奏曲《草原小姐妹》（合作）等。现任中国音乐家协会名誉主席。

杜鸣心（**1928—**　）

原籍湖北，作曲家、音乐教育家。中央音乐学院毕业后，曾留学于苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院。代表作有舞剧音乐《鱼美人》（合作）、《红色娘子军》（合作）、《玄凤》，第一钢琴协奏曲《春之采》，小提琴协奏曲，交响音画《 祖国的南海》，交响幻想曲《洛神》等。

猎 人 的 送 葬 行 列（节选）

（《第一交响乐》 第三乐章）

[奥]马　勒曲

送葬主题　改编自一首熟悉的儿歌，听了以后，你能把它的旋律写下来吗？

1 = F $\frac{4}{4}$ 中速　庄严地

|　|　|　|

|　|　|　|

作者根据法国版画家卡洛的一幅版画而作。它描述的是：树林中一些小动物抬着一位猎人的棺材走向坟墓，其中兔子和狐狸用脚爪揩拭着它们装出的眼泪……

马勒 Mahler, Gustav（1860—1911）

奥地利作曲家、指挥家，西方19世纪浪漫主义音乐的代表人物。其创作源泉常来自传统的艺术遗产与奥地利民歌。他创作的10部交响乐、40余首声乐作品以及男高音和女低音(或男中音)与管弦乐队的交响曲《大地之歌》，在近代音乐文献中占重要地位。

音乐，可以描述艰难坎坷的人生旅程，可以表达人们对生命的思考与追求。

第六交响曲 《悲怆》

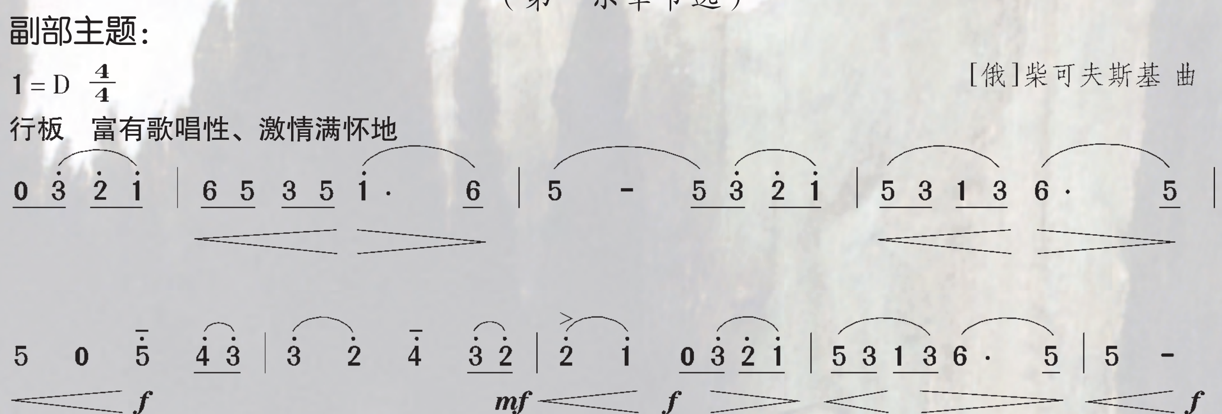
（第一乐章节选）

副部主题：

1＝D $\frac{4}{4}$

[俄]柴可夫斯基 曲

行板　富有歌唱性、激情满怀地

如歌的旋律，勾起了心灵深处的美好回忆，表达了作曲家对美好生活的无限向往和追求。

中段：

1＝D $\frac{4}{4}$

活泼的中板

长笛 | 5 567 1̇1̇2̇ 3̇4̇5̇ | 6̇ 6̇3̇1̇7 6 6 0 | 2̇ 2̇2̇3̇ 4̇4̇5̇ 6̇7̇1̇ | 2̇ 2̇7̇5̇2̇7 0 0 |

大管 | 5 0 0 0 0 | 6 667 112 345 | 6 6543 2 0 0 | 2 223 445 6712 |

长笛与大管的音色对比，展开了内心理智与激情的对话。接着，远处又传来了忧郁的歌声，渐渐地陷入了对现实生活的沉思……

柴可夫斯基 Tchaikovsky，Peter llyich（1840—1893）

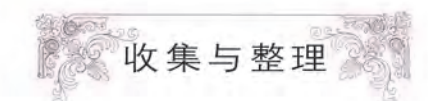
俄罗斯作曲家。19世纪俄罗斯音乐的代表人物。他的音乐曲调优美，配器色彩丰富，充满了炽热的情感。代表作有第六交响曲《悲怆》《意大利随想曲》《1812序曲》，舞剧音乐《睡美人》《天鹅湖》《胡桃夹子》，歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》《黑桃皇后》，钢琴组曲《四季》以及第一钢琴协奏曲、第一弦乐四重奏等。

《地球之歌》（Earth Song）

收集与整理

请于课后整理一些在你生活中必不可少的音乐，看看它们都适合在什么场合中使用。

思考与探究

1. 《猎人的送葬行列》源自哪一首熟悉的儿歌？它做了什么变化？产生了怎样的情绪？

2. 《槟榔树下摇网床》《婚礼场面》《猎人的送葬行列》分别给人以不同的感受，试用你了解的音乐要素，对这三首作品作出简要分析。

3. 在你的生活中，音乐扮演着什么样的角色？起着什么作用？

活动与创编

1. 学唱《槟榔树下摇网床》，并用手轻拍出节拍，感受和体验妈妈的情感。

2. 分组随音乐唱出《猎人的送葬行列》的不同声部。

音乐文档

在你的人生历程中，音乐可曾感动过你？请以《音乐与我》为题，写下你的感受：

____

____

____

____

____

____

____

小词典　摇篮曲　舞剧音乐　交响曲　副部主题

第 2 节　情感之声

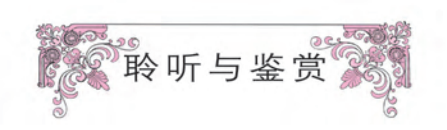
乐者，音之所由生也，其本在人心感于物也。是故其哀心感者，其声噍（jiào）以杀；其乐心感者，其声啴（chǎn）以缓；其喜心感者，其声发以散；其怒心感者，其声粗以厉；其敬心感者，其声直以廉；其爱心感者，其声和以柔；六者非性也，感于物而后动。

——《乐记》

母亲的歌（油画）[英] 弗里德里克·雷斯顿绘

音乐是情感的艺术，最善于表达人类复杂而细腻的情感世界。在漫漫人生中，音乐以其独有的方式抒发着人类各种不同的思想感情……

母亲教我的歌

（小提琴与钢琴）

［捷］海杜克 词
德沃夏克 曲
尚家骧 译配

1＝D $\frac{2}{4}$

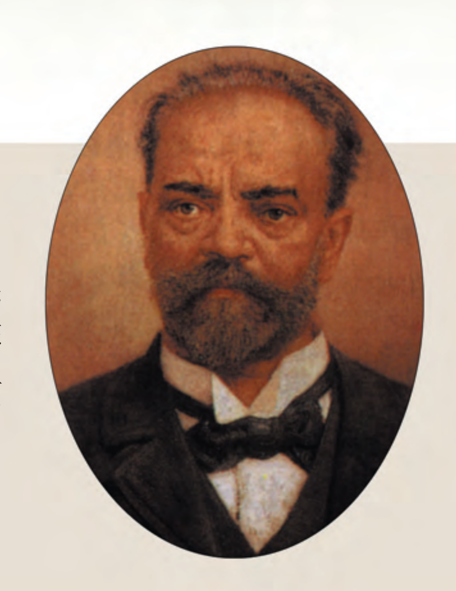
中速

1̇ 7 6 | 1̇ 7 6 | 1̇ 4̇ 4 | 4 0 | 7 6 5 |
当 我 幼 年 的 时 候， 母 亲

7 6 5 | 7 3̇ 3 | 3 0 | 6 6 | 7 1̇ 2̇ 3̇ |
教 我 歌 唱， 在 她 慈 爱 的

4̇· 7 | 7· 0 | 1̇· 1̇ | 7 6 | 5 - | 5 ……
眼 里， 隐 约 闪 着 泪 光。

此曲改编自德沃夏克的一组斯拉夫音调的吉卜赛同名歌曲，后由小提琴大师克莱斯勒改编成小提琴独奏曲，在原曲的基调下发展了第二及第三主题。该作品旋律深情动听、含蓄优美，深受人们的喜爱。

德沃夏克 Dvořák, Antonín（1841—1904）

捷克作曲家。其作品题材广泛，形式多样，内容丰富，音乐语言平易、朴实，极具民族特色。曾任美国纽约国立音乐学院院长，其间写下了著名的第九交响曲《自新大陆》，以及《第十二弦乐四重奏》《b小调大提琴协奏曲》等，深刻地反映了对祖国无限的热爱和思念之情。

阳　关　三　叠

（合唱）

古　　曲
王震亚改编合唱

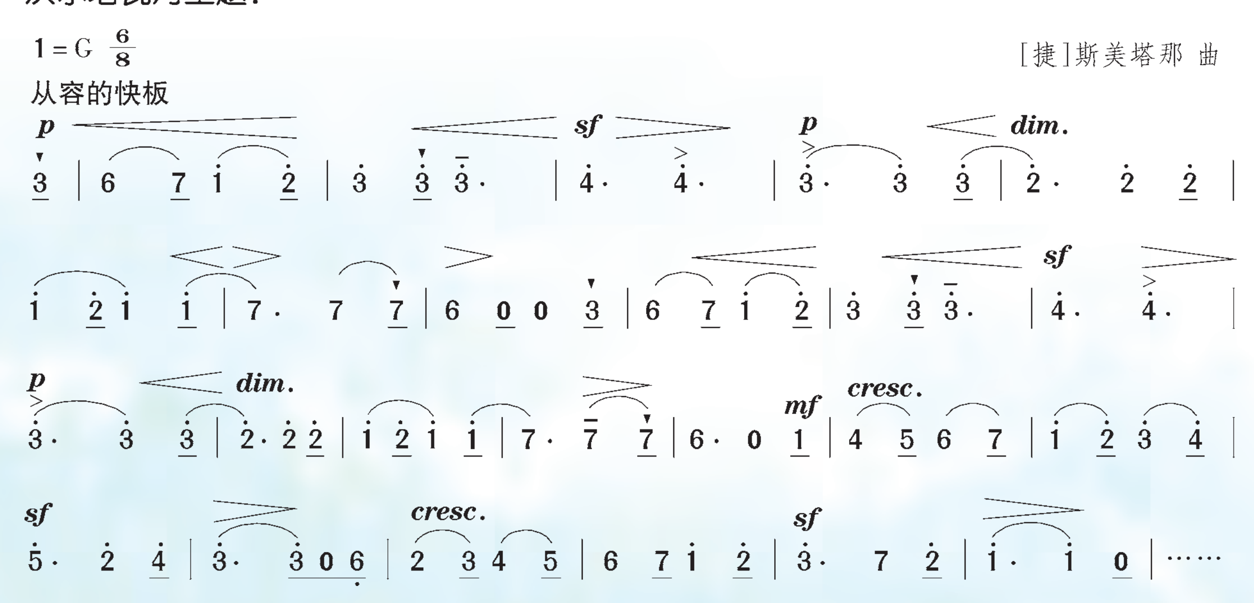
渭城朝雨浥轻尘，
客舍青青柳色新。
劝君更进一杯酒，
西出阳关无故人。

该曲是根据唐代著名诗人王维的名篇《送元二使安西》而谱写的琴歌。因诗中有“阳关”“渭城”的地名，取名《阳关曲》或《渭城曲》。由于曲中将某些诗句咏唱了三遍，故又名“三叠”。

沃　尔　塔　瓦　河

（交响诗套曲《我的祖国》第二乐章）

沃尔塔瓦河主题：

沃尔塔瓦河是捷克最大的河流,作者用音乐描绘了河两岸的美丽景色以及风土人情。

请根据听到的音乐及相关链接中提供的欣赏提示，想象出音乐中描绘的不同画面：

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

4.________________________________

5.________________________________

6.________________________________

7.________________________________

《我的祖国》是斯美塔那历时 5 年创作出来的优秀作品。它倾注了作者的全部心血，表达了对祖国的炽热之情。乐曲以宏伟的构思和充满诗意的笔触，描绘了捷克民族的光辉历史与风土人情。全曲共分 6 个乐章，每个乐章均可作为独立的标题交响乐演奏。

斯美塔那 Smetana,Bedrich（1824—1884）

捷克作曲家。捷克民族乐派的创始人。曾因投身于反对奥地利统治、争取民族独立的革命运动而被迫流亡国外。回国后全心投入领导和发展捷克民族音乐的活动。主要作品有8部歌剧，11部管弦乐以及多首室内乐和声乐作品。

【相关链接】

1875 年，为了纠正一些错误的理解，斯美塔那把《交响诗内容概要》交给出版商，其中有一段关于《沃尔塔瓦河》的说明：

这部作品描写了沃尔塔瓦河自源头到易北河（中欧河流）的沿途风光。沃尔塔瓦河有两个源头，一条清凉，一条温暖。两个源头合二为一，然后穿过森林和草地，穿过田野——那里的人们正在举行热闹的婚礼。月光下，水仙女正在翩翩起舞，附近的悬崖上耸立着那些记录了昔日荣耀的城堡和废墟。沃尔塔瓦河顺着圣约翰峡谷奔泻而下，波澜壮阔地流到布拉格，经过维谢格拉德堡，最后与易北河汇合，浩浩荡荡地消失在远方。

下面两首乐曲分别表达了怎样的情感？

《乡音乡情》

（独唱）

晓　光 词
徐沛东 曲

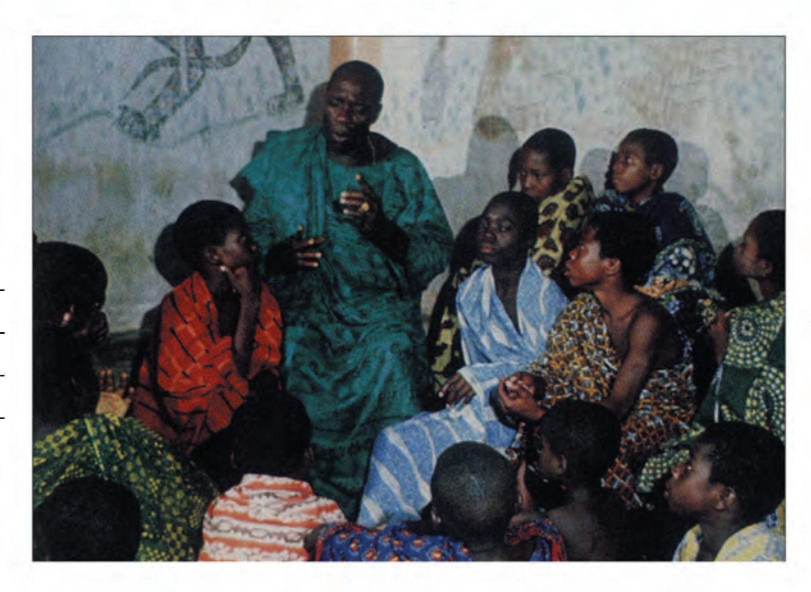

《回　家》

（萨克斯管独奏）

Kenny.G 曲

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》俞丽拿独奏

梁山伯与祝英台（节选）

（小提琴协奏曲）

同窗三载：

1＝E $\frac{2}{4}$　　　　何占豪、陈　钢 曲

活泼的快板

4·3 2 3 | 5· 6 | 1̇·3̇ 2̇1̇6 | 5· 6 | 1̇·6 1̇ 2̇ | 3̇·2̇ 3̇ 5̇ | 2̇3̇2̇1̇ 6 5 | 1̇·

在舞蹈性节奏的伴随下，引出由越剧过门变化而成的欢快旋律，表现了梁山伯与祝英台同窗三载、共读共玩的幸福生活。

插部主题：

1 = D $\frac{2}{4}$

5 5 5 61 | 5 5 5 61 | 2 2 2 35 | 2 2 2 6 | 5653 2356 |

3 3 3 6 | 5653 2356 | 1 1 1 2321 | 6 6 6 1216 | 5 5 5

小提琴巧妙地模仿古筝的演奏技巧，使音乐更为生动、活泼。

《梁山伯与祝英台》取材于家喻户晓的民间传说。曲作者以越剧曲调作为旋律的素材，成功地融合了西方的演奏形式与中国的民间音乐特色，成为我国近现代音乐史上的经典之作。

何占豪（1933—　）

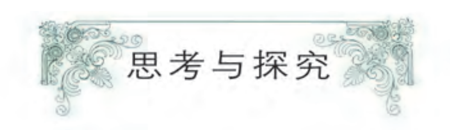
浙江诸暨人，作曲家。现为上海音乐学院教授。曾于浙江文工团工作，考入上海音乐学院后，尝试进行小提琴民族学派的研究，与同学陈钢合作创作了小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。其他作品有《烈士日记》《孔雀东南飞》等。

陈　钢（1935—　）

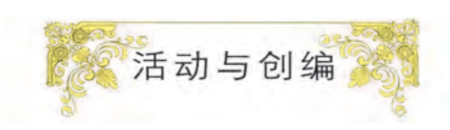
上海人，作曲家，上海音乐学院教授。自幼随父亲陈歌辛学习音乐。1959年与何占豪合作的《梁山伯与祝英台》影响广泛，并留于上海音乐学院任教。代表作有《阳光照耀着塔什库尔干》《苗岭的早晨》《王昭君》等。

收集与整理

1. 分组收集一首表达不同情感的音乐作品，向全班同学推荐、介绍。
2. 整理一些有关友情的歌曲，准备在适当的时候播放或演唱。

1. 讨论本课课题中《乐记》的这段话，并尝试做出解释。
2. 通过聆听与学习，你认为本课的音乐作品分别表达了怎样的情感?

1. 背唱出《阳关三叠》的第一叠。
2. 哼出《母亲教我的歌》的主旋律。

音乐文档

列出你整理过的或知道的关于友情的歌曲:

序　号	歌　　名

小词典　交响诗套曲　协奏曲　民族乐派　古典乐派

第 3 节　生活之音

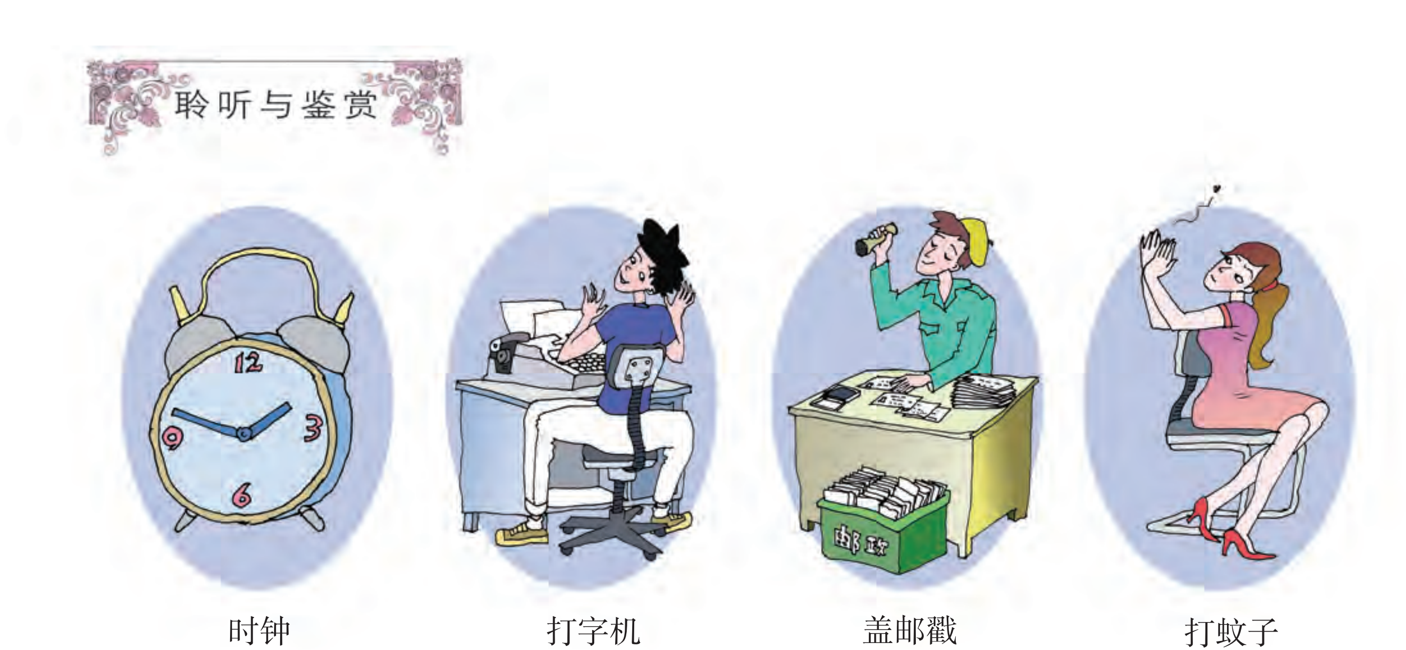
真正的艺术没有任何例外：它直接来自内心，来自对生活的体验，对生活的思考和实践。

——［美］艾夫斯

充满水声、欢叫声和歌声的傣族泼水节

音乐是听觉的艺术。在人们生活中，音乐无处不在。你可曾听到过这些声音？

时钟　　打字机　　盖邮戳　　打蚊子

聆听两首乐曲，并为它们设计标题：

乐曲一

我认为这首乐曲的标题是《　　　　　　　　　　　》
这是一首

乐曲二

我认为这首乐曲的标题是《　　　　　　　　　　　》
它表现了

钟

（钢琴独奏）

［匈］李斯特 曲

钟的主题：

1 = B $\frac{6}{8}$

3 3 3 2 | 1 1 7 6 #5 6 | 7 3 3 4 3 2 | 1 1 7 6 #5 6 | 7 3

钢琴透明清澈的音色、均匀的节奏以及短促的跳音演奏，模仿出小钟鸣响的生动效果。

中段主题：

1 = B $\frac{6}{8}$

p

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 2 1 7 1 5 5 1 5 3 2 #1 2 5 5 2 5 |

李斯特听了帕格尼尼的音乐会，对其精湛、高超的演奏技巧惊叹不已。此曲是李斯特在这次音乐会之后，决心要成为“钢琴上的帕格尼尼”而特意创作的。

李斯特 Liszt, Franz（1811—1886）

匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家。主张标题音乐，创造了交响诗的体裁。主要作品有《塔索》《前奏曲》等13部。由于受帕格尼尼的影响，作有19首《匈牙利狂想曲》、12首高级练习曲，大大拓展了钢琴音乐的表现力。

谭盾表现独特的水乐

永　恒　的　水

谭　盾曲

《永恒的水》使用了不同的发声用具，并运用不同的方法制造出音响各异的水声，把我们身边最普通、最熟视无睹的“生活现象”，通过声音和画面全新地展现给人们。

谭　盾（1957—　）

旅美作曲家。20世纪80年代以来新潮音乐创作领域的代表人物，是目前国际乐坛十分活跃和具有影响的中国作曲家之一。主要作品有《离骚》《风、雅、颂》《道极》《九歌》《地图》及电影音乐《卧虎藏龙》等。他的创作注重音色的发掘，探索音响组合的各种可能性，同时融入了质朴的民族音乐。但他的作品也常引起争议。

《蚊子之舞》保罗·怀特　曲

广东玄武山庙会

聆听与鉴赏

里 莫 日 的 集 市

（选自交响组曲《图画展览会》）

主题：

[俄]穆索尔斯基 曲

1 = ♭E $\frac{4}{4}$ 活泼的小快板 诙谐地

5 ♯4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 | 5 ♯4 6 5 1̇ 7 2̇ 1̇ ♯2̇ 3̇ 6 5 ♮4 3 ♮2 1̇ |

乐曲用 的音乐手段
似乎在表现里莫日集市中熙熙攘攘的商贩和女人们叽叽喳喳喧闹的情景。

里莫日是法国中部一座古老的县城，也是法国陶瓷制造业的中心。

1874 年，穆索尔斯基根据好友的遗作（展览会中的十幅图画），创作了这部钢琴组曲。每段音乐都反映画中的内容，并各有标题，后来被改编成管弦乐曲。

穆索尔斯基 Mussorgsky, Modest（1839—1881）

俄罗斯作曲家，五人“强力集团”成员。他的作品具有热情奔放的特点，同时还带有辛辣的讽刺和幽默感。代表作有歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》《霍宛斯基党人的叛乱》《索罗庆采市集》（此作由居伊续成），管弦乐《荒山之夜》，钢琴组曲《图画展览会》以及歌曲《跳蚤之歌》等。

赶 摆 路 上

（选自合唱组曲《云南风情》）

张东辉词
田　丰曲

1 = ♭B　4/4　2/4

4/4 5　2 0 2　1 6 6 1　2· 3 | 6 5 6·1 6 5　5 2　5 0 | 5　2 0 2　1 6 6 1　2· 3 |

风　儿 吹 (啰嗬 嗬)　荷 花 摇，　(芒 赛 啰)　鸟　儿 飞 (啰嗬 嗬)

6 5 6165　5 2　5 6 | 5 2 5 6 5 2 5 6 | 2/4 5 2 0 2 2 | 4/4 2 – ♭7 0 X | 6 5 6·165　5 2　5 0 | ①……

笑声 高，　(芒赛啰 伙　芒赛啰伙芒赛啰伙　芒赛) 赶摆　路　上 (喂) 好热 闹。　(芒赛啰)

曲中具有傣族风格的旋律是：

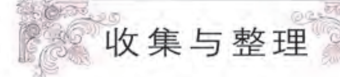
唱词的特点是：

音乐生动地刻画了

① 由于篇幅有限，编者只选用了第一声部。

《破铜烂铁敲起来》

收集一首与生活现象有关的音乐作品。

思考与探究
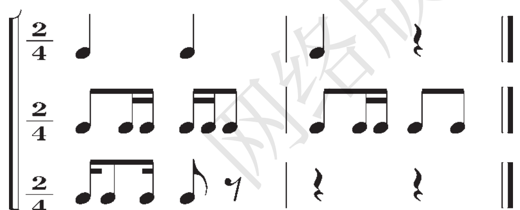
通过聆听与学习，请谈谈作曲家是如何运用生活中的各种素材来创作音乐的?

活动与创编

1，向同学推荐你收集到的音乐作品，并做简要的介绍与说明。

2．你能否从《永恒的水》中受到启发，用“纸”来创作一首“纸乐”？

3．分三组击掌拍出下列节奏，并说出它与你所听过的哪一首音乐作品的节奏相似?

音乐文档

我们创作的“纸乐”（写下你的做法或思路）：

____

____

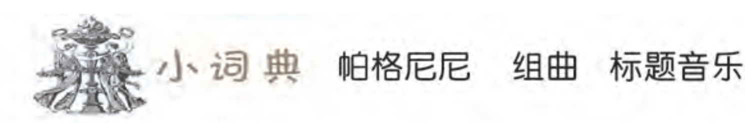
____

____

____

____

____

第 4 节　自然之韵

我的乐思是从哪来的？……在大自然的怀抱里、在森林里、在漫游时、在夜阑人静时、在天方破晓时，应情应景而生……在我心中化为乐音，发响、咆哮、兴风作浪，直到最后化作一个个音符。

——［德］贝多芬

蔚为壮观的百鸟飞翔

音乐是声音的艺术。自然界的声音最原始，也最有生命力。

异　国　鸟

（钢琴与乐队）

[法]梅西安　曲

梅西安称自己是“用音乐来为鸟声记谱的唯一的鸟类学家”。

该曲正是运用音乐的表现手法，描绘了世界各国及不同栖息地的约 40 种鸟。它们的羽毛五彩缤纷，它们的叫声五花八门。音乐把各种不同的鸟鸣组织起来，制造出百鸟齐鸣的神奇效果。

梅西安 Messiaen，Olivier（1908—1992）

法国当代作曲家、音乐教育家。他对20世纪新音乐发展做出了突出贡献。其论著《音乐与色彩》反映了他的音乐与思想理论。主要作品有管弦乐《遗忘的奉献》，大乐队《音时的色彩》，钢琴与乐队《鸟的苏醒》《异国鸟》，钢琴曲《鸟名册》，歌剧《地狱的圣·弗朗索瓦》等。其作品色彩强烈，尤其是他创作的大量有关鸟的作品，表现了作曲家对大自然的热爱。

帕米尔，我的家乡多么美

（声乐套曲《祖国四季·秋》）

1 = ♭E $\frac{4}{4}$ $\frac{7}{8}$

自由地

瞿 琮词
郑秋枫曲

云 雀 唱着 歌 在天上 飞， 帕 米尔 啊，

我的家 乡 多 么 美， 我的 家 乡 多 么 美！

云 雀 唱 着歌 在 天 上 飞， 帕 米尔 啊， 我 的家 乡 多 么 美！ 牧 场 青 青 牛 羊 肥， 青 稞 飘 香 惹 人 醉。

十 五 的 月 亮 这 般明 媚， 帕 米尔 啊， 我 的家 乡 多 么 美！ 巍 巍 的 冰 峰 闪 银 辉， 寂 静 的 山 谷 晚 风 吹。

……

声乐套曲《祖国四季》从四个不同的角度表达了作者对伟大祖国壮丽山河的由衷赞美。该曲中的旋律以新疆少数民族音乐为素材，其中 7/8 拍的运用，表现出新疆人民在秋天丰收时刻载歌载舞的热烈气氛。

郑秋枫（1931—　）

原籍辽宁丹东，作曲家。主要作品有舞剧音乐《五朵红云》，歌曲《颂歌献给毛主席》《毛主席关怀咱山里人》《我爱梅园梅》、《我爱你，中国》，声乐套曲《祖国四季》等。他的作品感情真挚、充满激情，体现出雄浑壮美的气概。

思考与探究

1. 在本课欣赏的作品中，作曲家运用了哪些音乐手段来表现大自然景象的？
2. 请谈谈“音乐是声音的艺术”这句话的含义。

活动与创编

随着音乐试打出《帕米尔，我的家乡多么美》的拍子。

音乐文档

请根据“音乐是凭借声波振动而存在、在时间中展现、通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类”①这段话，写出你对音乐艺术的初步认识：

____

____

____

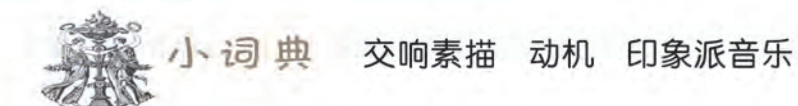
____

____

____

____

____

① 引自《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》

第 1 节
多彩的华夏之音

第 2 节
绚丽的世界音乐

2

第二单元　音乐与民族

每个民族都有自己的生活方式，并在代代积淀与传承中形成了自己独特的文化。不同的文化又赋予了音乐不同的形式和内涵，形成了风格迥异的民族音乐，它们是音乐文化发展的基础和源泉。失去了民族性，音乐也就失去了生命力。

第 1 节　多彩的华夏之音

民歌篇

> 民歌是中国音乐的中心部分，要了解中国音乐，必须研究民歌。民歌是一切民族音乐最丰富的源泉。
>
> ——冼星海

《吕氏春秋》中记载着这样一则故事，大意是：大禹娶涂山氏之女为妻，因为治水，很快就离家巡视去了。涂山氏之女于是派侍女到山的南面等候着，还作了一支歌来表达自己的情思。歌词只有四个字："候人兮猗"。这就是最早的民歌之一。

民歌的产生来自于生活，反映着人们最质朴的情感，同时，也积淀下数代人的音乐智慧，使它成为民族音乐的宝藏。

聆听与鉴赏

你熟悉江苏、广东、四川、青海、辽宁五个省份的地理环境吗？知道当地民间的生产和生活方式吗？听过当地的方言吗？了解当地人民的性格特点吗？

请聆听下面五首民歌，它将带你到东南西北去领略各地不同的风土人情。尝试结合歌词、节奏和旋律等音乐特点，为这些民歌找到合适的地域。

槐 花 几 时 开

1＝G $\frac{2}{4}$

（晨　曲）

稍慢　自由地

高高山上（哟）　一树（喔）　槐（哟　喂），　手把栏杆（啥）　望 郎 来

（哟　喂），　娘问女儿（呀），你 望 啥　子（哟　喂）？　（哎）！

我 望 槐 花 （啥）　几 时 开　（哟　喂）。

歌词：

节奏：

旋律：

地域：

拔 根 芦 柴 花

（秧 田 歌）

1＝$^\flat$B $\frac{2}{4}$

地域：

中速　优美地

叫（呀）我（这么）里（呀）来　我（哇）就（的个）来，（嗄）　拔 根（么）芦 柴

花　花，　清 香 （里 格） 玫 瑰　玉 兰 花 儿 开，

（嗯 哪 哎 咳 哟）　月下 芙 蓉 牡丹 花儿 开 （嗄）。

上去高山望平川

（河湟花儿）

1=E $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

稍慢

（哎） 上 去（个） 高 （呀） 山 （者 哟 噢

呀） 望 （呀 哎） 平 （了） 川

（吔）， （哎 哟） 望 平 （了） 川 （呀）， 平 川 里 （哎）

有 一 朵 （呀） 牡 丹 （呀）， （哎）。

歌词：

节奏：

旋律：

地域：

猜 花

（十棵菜花调）

地域：

1=G $\frac{2}{4}$

小快板 轻快、活泼地

说 了一 个 一 （呀）， 道 了一 个 一 （呀）， 什 么 开 花 在 水 里（呀）？

这 个花 名 憋 不住 俺 （哪）， （蹦 啊 跳 啊 花 了一 朵 金 线 嘀 流 嘎 啦 梅 花

落 呀 依儿 呀）， 莲 藕 开 花 在 水 里（呀） （依儿 呀）。

地域：

你发现了吗？以上民歌的内容都与“花”有关。这是我国汉族民歌中运用最普遍的主题之一。各地的人们常常以自己的方式，借助它来认识自然、传授知识，以花比兴、借花喻人。

有一首哈萨克族的民谣唱道：“你伴着歌声躺进摇篮，也伴着歌声离开人间。”我国许多少数民族几乎人人都能歌善舞，“歌唱”是他们生命中的一部分，“歌”也成为他们的生活写照。让我们一同来感受这些民歌鲜活的个性魅力吧！

侗族民歌表演

嘎 吉 哟

（侗族大歌）

1＝G $\frac{2}{4}$

中速

| 6 3 2 1 | 6 1 6 | 6 1 6 | 2 5 | 3 - |
河 水 呀 沁 通 石 岩
| 0 0 | 0 0 | 6 1 6 | 2 2 | 1· 6 |

| 1 - | 3 3 3 | 1 3 | $\frac{3}{4}$ 3 3 1 | $\frac{2}{4}$ 3 3 1 |
流， 妹 妹 伴着 情 哥 走 （吗 哟 吉 吗 哟
| 6 - | 1 6 1 | 6 1 | $\frac{3}{4}$ 1 6 6 | $\frac{2}{4}$ 1 6 6 |

| 3 1 3 | 3 1 - | 3 1 3 | 1 2 | 3 3 |
吉 吗 吉 哟 吉 哟 背 当 开 呀
| 1 6 1 | 6 1 6 - | 1 6 1 | 6 2 | 2 1 |

| 2 1 3 2 1 | 3 - | 2 2 3 2 | 1 - | 5 6 ‖
列 当 荷 盖 呀 列 呧 久）
| 6 1 | 6 - | 1 5 | 6 - | 5 6 ‖

“大歌”，侗语称“嘎老”。“嘎”就是歌，“老”具有宏大和古老的意思。贵州侗族大歌——声音歌，是西南少数民族多声部民歌中最精彩的一种。

侗族人民善于运用人声，模仿大自然的各种音响，有的描绘小河流水的情态，有的模仿山羊跳跃的形象。《嘎吉哟》是一首模仿蝉虫鸣叫的二声部合唱。

聆听下面的音乐片段，分辨出它们各自的音乐特点。然后，再用连线将曲名与所属的民族连起来：

曲名	演唱形式	节拍节奏	音　调
赞歌			
阿里郎			
阿玛嘞火			
歌唱美丽的家乡			

收集与整理

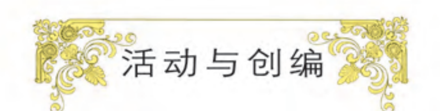
请收集一首本地的民歌，并学唱。

思考与探究

1. 展示你所收集的民歌，简要说明它们有什么音乐特征。

2. 通过学习，谈谈民歌的音乐风格表现在哪些方面，风格的形成受哪些因素影响。

音乐风格的表现	
影响的因素	

举行一次班级的民歌演唱擂台赛，曲目自选，形式自定。

音乐文档

我的参赛曲目：《　　　　　　　　　　》

所得名次：

老师和同学的评价：

____

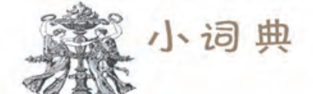
____

____

____

____

晨曲　河湟花儿　秧田歌　十棵菜花调　咸水歌　蒙古族长调
朝鲜族抒情谣　藏族囊玛　苗族飞歌

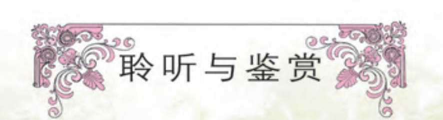
民　乐　篇

凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。

——《乐记》

音乐是时间的艺术，其音响稍纵即逝。在没有乐谱、没有录音设备的远古时代，乐器就成了音乐存在的见证。

图中的乐器是近 8000 年前的骨笛。它是至今发现最早的中国乐器。

河南舞阳贾湖骨笛

骨笛的音色：

你想知道人类最初的音乐是怎样的吗？你想知道它是怎么产生的吗？

下面这段音乐即是现代人对远古时代的想象……在打击乐、埙、骨笛及人声的音响中，也许你能获得一些有关原始音乐和原始人类生活的信息。

听赏之后，试为乐曲设计你认为合适的标题：

主题音调:

（骨笛与乐队）

钱兆熹　曲

1 = C $\frac{2}{4}$

1̇ 1̇ 6 1̇ | 6 － | 1̇ 1̇ 6 1̇ | 5 － | 1̇ 1̇ 6 1̇ | 5 6· | 1̇ 5 6 1̇ | 5 － |

早在2000多年前，我们的祖先就已经拥有规模庞大、乐器齐备的宫廷乐队。

图中所示的是：　　　　　　，它不仅是中国、同时也是世界文明史上的一大文化奇迹。

梅　花　三　弄

（编钟与乐队）

古　　曲
彭修文 改编

1 = F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

1 5 5 | 5· 3 2 | 1 5 5 | 5· 3 2 | 1 2 1 2 3 | 5 5 5 － |

5 6· 5 | 3 3 － | 5 1̇ | 6· 5 3 | 3· 2 | 1· 2 | 1 2 6 5 |

5 5· 3 2 | 1 2 3 | 2 5 | 3· 2 1 6̣ | 1 · 6̣ 1 | 2 1· | 1 － ‖

《梅花三弄》是一首借物咏怀的古曲。本曲共分引子、暗香浮动、笑傲霜雪、凌寒盛开、尾声五段。编钟清越的金石之声，表现出梅花“花中最清者”的高洁形象。

“三弄”意为： ________________。

比起“文字”，也许“音乐”更切合我们心中情感的起伏，更能真切地描绘出心绪的律动。听听这些异彩纷呈的民族器乐曲，它们将怎样向我们诉说人间的悲、欢、离、合！

“悲”

图中的乐器是管子（又名“筚篥”）。汉代时由西域传入中原。
唐《通典》载：“筚篥，本名悲篥。出于胡中，声悲。”

筚篥的音色： ________________

江 河 水

（管子与民族乐队）

东北民间乐曲
鲁 丁 编曲

引子：

1＝C $\frac{4}{4}$ 散板

第一段主题：

1＝C $\frac{4}{4}$ 慢速

这一段原为辽南鼓吹乐的传统曲牌，又叫《江儿水》等名称。原曲中欢快热烈的快板部分，被改为抽泣、叹息、疑问式的慢板段落。

第二段：

1 = D $\frac{2}{4}$

3 2 3 5 2 3 | 1 2 3 5 2 3 1 | 6 1 5 6 1 | 2 0 #4 |

3 2 3 5 2 3 | 1 2 3 5 2 3 1 5 | 6 1 2 3 1 6 | 5 - |

管子与乐队平稳的对答呼应，与前段形成对比。这种对答的句式来自于辽南鼓吹乐常用的“梢头”音乐素材。

第三段：再现。运用不同的力度、速度和奏法，使情绪达到高潮。

火 把 节 之 夜

（中阮独奏）　　　　吴俊生 曲

“火把节，是彝族的传统节日。节日的夜晚，人们纷纷点起火把，青年男女纵情歌舞，借此互诉衷肠，山寨成了一片欢乐的海洋。

中阮独奏

作品原为琵琶曲，后来移植为阮曲。

乐曲分为慢板、快板、慢板三段。主题音调富有浓郁的彝族风味。

慢板：

1 = F $\frac{3}{4}$

3 3 1 2 3 | 3 - - | 3 3 6 1 2 | 2 - - |

3 2 3 2 1 | 1 - - | 3 5 6 2 1 5 | 6 - - |
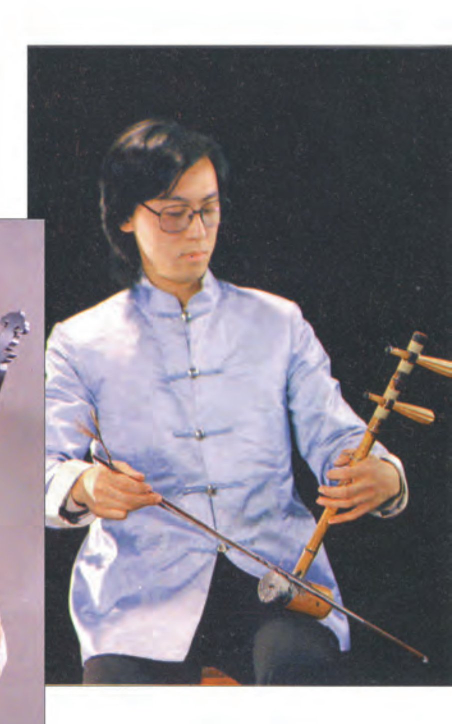
阮的音色：

图中的乐器是唐朝时的螺钿紫檀阮。你可知道阮与琵琶的关系？

聆听下面的音乐片段，试将每种乐器的演奏图、乐器名称、乐曲名称用连线连接起来。

高胡	板胡	京胡	二胡
《河北花梆子》	《二泉映月》	《平湖秋月》	《夜深沉》

夜 深 沉

（京胡与乐队）

京剧传统曲牌
吴 华 编曲

第一段：1 = E $\frac{2}{4}$ 行板

[21] 5 6 5 3 | 2 3 2 1 | 6 5 6 1 | 2 0 3 | [25] 5 6 4 3 | 2 3 2 1 |

6 5 6 1 | 2 1 2 | 0 1 | [30] 2 3 2 | 0 1 | 2 3 |

2 1 | 2 3 | [35] 2 1 | 2 3 2 1 | 2 3 2 1 | 2 3 2 1 |

2 1 3 5 | [40] 2 1 6 1 | 2 2 | 7777 7777 | 7777 7777 |

7777 7777 | [45] 7777 7777 | 6666 6666 | 6666 6666 | 6666 6666 |

6666 6666 | [50] 5555 5555 | 5555 5555 | 5555 5555 | 5555 5555 | 5 0

曲中21~41小节的音乐，被民间艺人形象地称为“扯不断”。通过哼唱，你能体会出它的特点吗？

第二段：1 = E $\frac{2}{4}$ 快板

5 i 6 5 | 3 5 6 i | 5 6 5 | 0 i | i 3 |

5 6 5 | 0 2 | 2 3 | 5 6 5 | 0 6 | 6 3 |

5 6 5 | 0 2 | 2 3 | 5 6 5 | 3 6 5 6 | 3 6 5 i |

6 5 3 | 5 6 5 | 3 5 6 5 | 3 5 6 i | 6 5 3 | 5 6 5 |……

乐曲进入急板，音乐在高潮中戛然而止。京胡演奏了华彩乐段——急速、奔放。

结束句：1 = E $\frac{2}{4}$

5 0 | 5 0 | 5 0 6 | 1 5 ‖

(仓 - 仓 - 仓 - 令 仓 0)

《夜深沉》是一首具有代表性的传统京剧曲牌。京剧大师梅兰芳在《霸王别姬》中，用这一段音乐来配合虞姬舞剑。音乐和舞姿是欢快的，而虞姬内心却充满着将永别霸王的痛苦。整曲由行板、小快板、快板、急板构成。

京剧《霸王别姬》中，梅兰芳饰演虞姬

潮州二弦
潮州三弦
椰胡
古筝
琵琶
阮
小鼓
瑶（扬）琴
木鱼
手板

【相关链接】

潮州弦诗乐的乐器是一个比较完整的“家族”。二弦是一族之长；椰胡专门扶助二弦，所以又称“扶弦”；扬琴能融合其他乐器的音色，有如宽慈祖母；三弦音色坚定，在合奏中节奏鲜明，为音乐的骨骼，有如执法的叔辈。其他的如琵琶、阮、古筝等一般用来做中、低音乐器，并且经常有打击乐加入。这个“家族”中，每样乐器都有各自独特的个性，合奏起来却又和谐融洽、风味独特。

弦诗乐的演奏者人数一般 5 到 10 人左右。一个乐手往往能演奏好几种乐器。乐队的合奏常是即兴的，但是乐手之间的合作非常默契。

狮 子 戏 球

（潮州弦诗乐）

乐曲由打击乐开始：

林运喜 编曲

2/4 3/4

‖: 空查 空 | 冲查 冲 :‖: 查空 0查 冲 :‖ 告 告 ‖

接着，听到由＿＿＿＿领奏的乐器奏出引子：

1 = F 2/4

5 6 5 4 5 | 2 5 2 4 5 | 7 1 4 3 2 | 2 1 7 2 5 |

查丁乙丁查 冲查空查冲 查丁乙丁查 冲查乙丁冲

变奏一：

1 = F 2/4

5 46 5 4 | 5· 6 5 3 | 2· 52 4 | 5· 6 5 6 |

变奏二：

5 46 5 4 | 50 6 5 | 20 3 20 4 | 50 6 50 6 |

变奏三：

5 46 5 4 | 5 5 0 5 | 0 2 0 2 | 0 5 0 5 |

变奏四：

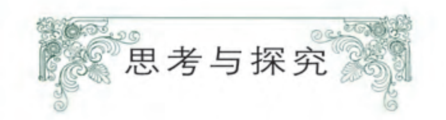
5 46 5654 | 5656 5653 | 2323 2324 | 5656 5656 |

主题音调在整曲中有四次变奏，使音乐的情绪层层递进。

这种以＿＿＿＿进行变奏的方式，在潮州音乐中被称为“催”。乐曲的速度由慢到快，被称为“曲速三变”。这是我国汉族许多器乐曲种具有的普遍规律。

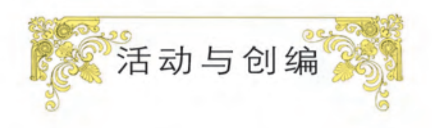
《老鼠娶亲》 （绛州鼓乐）

1．你认为最早的音乐是怎样产生的？

2．为何"曾侯乙编钟"会被认为是世界一大文化奇迹？

3．《江河水》《夜深沉》这两首乐曲都来源于传统的曲牌音乐，标题并没有为音乐内容提供提示。请通过听赏体验，说说应该如何欣赏和理解这一类的音乐作品。

1．背唱《梅花三弄》的主题音调。

2．哼唱《江河水》《夜深沉》的音乐主题和《狮子戏球》主题及变奏的曲调，体验音乐的不同韵味和音乐发展的方式。

民间吹打乐　前卫歌舞团演出

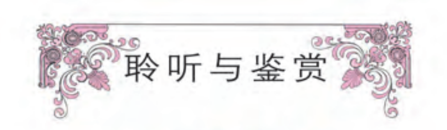
小词典　民族管弦乐队　曾侯乙编钟　筚篥　阮　高胡　板胡　京胡　曲牌　辽南鼓吹乐　梢头　夜深沉　潮州弦诗乐

戏曲篇

> 诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。三者本乎于心，然后乐器从之。
>
> ——《乐 记》

戏曲，堪称中华艺术中的神奇瑰宝：五彩脸谱七色衣，特技绝活儿数不尽，转瞬斗转又星移。戏曲音乐，将民间音乐之大成集于一身。戏曲中的“唱、念、做、打”更是融“音、诗、画、舞”于一堂。

唱做俱佳

迎来春色换人间

（现代京剧《智取威虎山》杨子荣唱段）

京剧《智取威虎山》“打虎上山”

《智取威虎山》是根据长篇小说《林海雪原》改编的一部现代京剧。讲述的是解放战争时期东北剿匪斗争的故事。这一唱段中，解放军侦察排长杨子荣为了剿匪，设巧计装扮土匪，以献图为名准备打入威虎山。一路上，他扬鞭策马匆匆赶路，心中充满着战斗的勇气和胜利的信心。

二黄导板

穿林海，跨雪原，气冲霄汉!
（扬鞭飞马而上，做马舞）

回龙

抒豪情寄壮志面对群山。

原板

愿红旗五洲四海齐招展，
哪怕是火海刀山也扑上前。
我恨不得急令飞雪化春水，

散板

迎来春色换人间!

西皮快板

党给我智慧给我胆，
千难万险只等闲。
为剿匪先把土匪扮，
似尖刀插进威虎山。
誓把座山雕，埋葬在山涧，
壮志撼山岳，雄心震深渊。
待等到与战友会师百鸡宴，
捣匪巢定叫它，地覆天翻!
（做马舞）

你知道这两段“马舞”表现了哪些情境?

我发现：戏曲中 ______ 竟然可用动作**“做”**出来。

唱奏并重

中国戏曲乐队分为“文、武场”。“文场”指管弦乐器，“武场”指打击乐器。管弦乐器往往能鲜明地昭示出不同剧种的特色。如胡琴类乐器：

京剧用 ______ 豫剧用 ______

越剧用 ______ 粤剧用 ______

打击乐则贯穿戏曲的始终。一出戏可以完全没有唱腔，甚至可以完全没有管弦乐器伴奏，但是却不能没有打击乐。戏剧界有“一台锣鼓半台戏”的说法。戏曲舞台上的“亮相”“上场”“起霸”等程式以及不同的人物身份、情绪性格和舞台的气氛等等，都要依赖打击乐的辅助来表现。

图中是 ______

打虎上山（过场锣鼓）

（选自现代京剧《智取威虎山》）

中速

（虎啸、马嘶）（勒马动作）　（旋转动作）

鼓　　2/4 0 0 | X 0 0 | X 0 0 | X X X | X X X X | X X 0 | X - |

中音大锣　2/4 0 0 | X 0 0 | X 0 0 | 0 0 | X X | X X 0 | 0 0 |

小　锣　2/4 0 0 | X 0 0 | X 0 0 | 0 0 | X X | X X 0 | 0 0 |

铙　钹　2/4 0 0 | X 0 0 | X 0 0 | 0 0 | X X | X X 0 | 0 0 |

念　法：2/4 0 0 | 仓 0 0 | 仓 0 0 | 八 大八 | 仓 仓 | 才 仓 0 | 嘟~~~~ |

稍慢

（下马动作）　（马嘶）

X X | X·X X X | 卄 0 X X - - X 0 0 X | 2/4 X X X X | X X X | X 0 X X |

p f

0 0 | X X X | 卄 X X X 0 0 X 0 0 | 2/4 X X | X X | X 0 0 |

p f

0 0 | X X X | 卄 X X X 0 0 0 0 | 2/4 X X | X X | X 0 X X |

p f

0 0 | X·X X X | 卄 X X X X X X X X X X 0 0 | 2/4 X X | X X X | X 0 X X |

p f

八 大 | 仓·才顷仓 | 卄 乙才 才 才才 才才才才 才 0 0 嘟 | 2/4 仓 仓 | 台才台 | 仓 0 才才 |

快速

（转身牵马下场，再上场）

X X | X X· | X 0 0 X | X X X X | X X | X 0 0 |

X 0 | X 0 0 | X 0 0 | X X | X X | X 0 0 |

X X | X 0 0 | X 0 0 | X X X X | X X X | X 0 0 |……

X 0 | X 0 0 | X 0 0 | X X X X | X X X | X 0 0 |

p f p f

仓 才 | 仓 0 嘟~~~ | 仓 0 0 嘟 | 仓才仓才 | 仓才仓 | 仓 0 0 |

唱念兼备

谁说女子不如男

（豫剧《花木兰》选段）

河南豫剧是梆子腔系统中影响最大的一个剧种，又称“河南梆子”。常香玉是著名的豫剧艺术家。她独创的新腔，成为豫剧中一支主要的流派。

此唱段中，花木兰摆事实、讲道理，说服了对女子有偏见、不愿打仗的刘大哥，与几位战友一同赶往边关。

1＝B $\frac{2}{4}$ 中速

（大 大 | $\frac{2}{4}$ 大 大 仓 | 来 采 衣 来 | 仓 大 不 | 台 仓 | 大 6 6 |

5 5 3 | 2 2 7 6 | 5 5 6 | 1 1 1 2 | 3 1 2 3 | 1· 2 7 6 |

（二八板）

5 5 3 | 2 ） 2 | 5· 2 | 6 5 #4 5 | （5 7 6 5 | 7 6 5） |

刘 大 哥 讲（啊）话

0 2 | 2 7 5 6 | 7· 0 | 2 5 6 | 2 2 5 | （5 7 6 5 |

理 太 偏， 谁 说 女 子

7 6 5） | 0 2 | 7 2 7 6 | 5·（6 7 6） | 5· 5 5 | 2 0 |

享 清 闲？ 男 子 打 仗

5 3 5 6 | 7 6 7 | 2· 5 | 6 5 5 | （2 2 7 6 | 2 #4 5） |

到 边 关， 女 子 纺 织

（二八连板）

0 2 | 6 2 7 6 | 5·（6 7 6） | 1 5 7 7 | 7· 0 |

在 家 园。 白 天 去 种 地，

2· 5 5 6 | 5· 0 | 6 6 | 6 7 #4 5 | 6 6 6 2 |

夜 晚 来 纺 棉， 不 分 昼 夜， 辛 勤 把 活

5 0 | 5· 2 5 | 5 7 6 5 | 2· #4 | 5 0 | ……

干， 将 士 们 才 能 有 这 吃 和 穿。

牢　房　相　会 （选段）

（选自粤剧《关汉卿》）

满城争说关汉卿，
难忘一曲蝶双飞

粤剧是广东的地方大戏，如今仍拥有众多海内外的戏迷，可说是流传地区最广泛的剧种之一。

根据元代戏剧家关汉卿与女演员朱帘秀的故事改编的《关汉卿》，是粤剧中的名段。剧中主角是由两位粤剧大师马师曾和红线女扮演。

请聆听：

京剧《贵妃醉酒》（“高力士”片段）。**京剧《红楼二尤》**（“尤二姐”片段）。

我发现了＿＿＿＿＿＿种不同的“念白”方式。

京剧《拾玉镯》（片段）　**戏剧《中国戏曲真神奇》**

收集与整理

通过网络或其他方式，分组收集有关京剧脸谱、行当的图片和各行当中代表人物的资料。

活动与创编

1．请根据所收集的资料做下列题目：

（1）这些脸谱分别代表的是哪位历史人物？

（　　）　（　　）　（　　）　（　　）　（　　）　（　　）

（2）请写出下图中人物的行当。你知道裘盛戎、梅兰芳、杨小楼、萧长华四位京剧名家分别是哪种行当的代表吗？

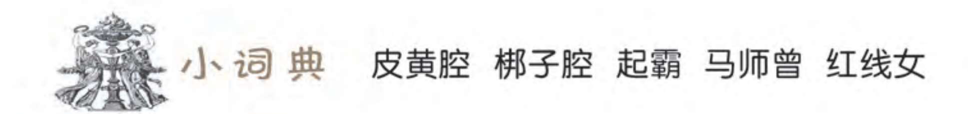

（　　）　（　　）　（　　）　（　　）

2. 哼唱以下旋律，结合《迎来春色换人间》中的唱腔，体会和了解“皮、黄”两种京剧唱腔（皮黄腔）的特点。

西皮 $\frac{2}{4}$ 0 62 | 1265 3212 | 1513 5165 | 3235 6535 | 2 35 5532 | 1235 6535 |
2164 3212 | 6125 3612 | 1 6 ……

二黄 $\frac{2}{4}$ 0 65 | 1623 216 | 565 0 61 | 235 3276 | 5 3 2161 | 5625 3276 |
5623 7656 | 1 23 216 | 565 5 61 | ……

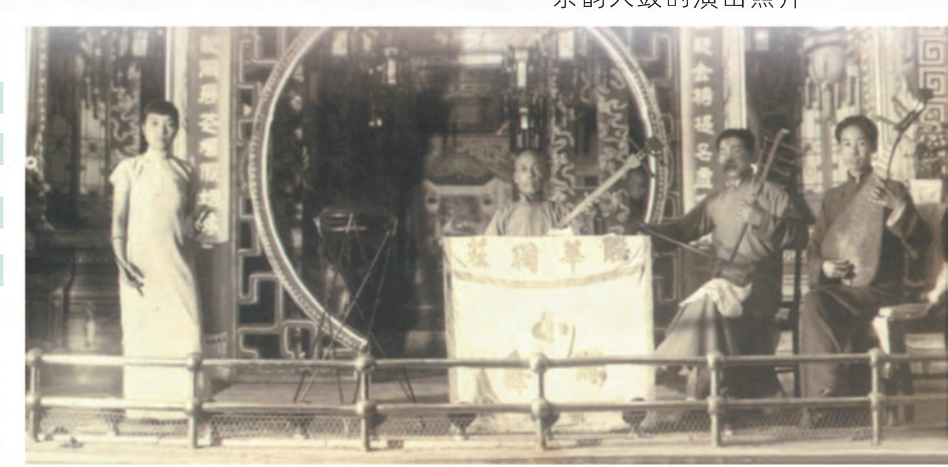
曲艺篇

> 言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之……
>
> ——《毛诗序》

曲艺，作为一种由讲唱历史、传说、故事发展而来的民间艺术形式，“语言”是其艺术表现至关重要的基础。我国汉语方言之丰富，可以用“十里不同音”来形容。每一种方言都有自己独特的表现力和独特的美；每一种曲艺也呈现出无可替代的艺术个性和魅力。

京韵大鼓是我国北方最有影响力的曲艺品种之一，用北京方言来演唱。

京韵大鼓的演出照片

表演形式是 ______

图中的乐器有 ______

______

上图的人物是 ______

丑 末 寅 初

（京韵大鼓）

骆玉笙 演唱

本曲是京韵大鼓的传统唱段，描绘的是清晨三四时左右，旅客、樵夫、渔翁、书生、年轻女子和牧童等人的生活情景。全曲共分为九段，仿佛九幅风俗画，充满浓郁的生活情趣。

第一段（唱词）： 丑末寅初日转扶桑，猛抬头，遥望见，天上的星，星共斗，斗和晨，（是）渺渺茫茫，恍恍惚惚，密密匝匝，直冲云霄汉（哪），减去了辉煌。

第二段：

1 = C $\frac{4}{4}$

3 1 | 1 1 3 - (2 3) | 5 1 3 2. 1 1 5 | 6 0 1 4 2 3 5 3 |

一 轮 明 月 朝 西 坠， 我 听 也 听 不

3 2. 3 5 2 5 5 | 3 - 4 3 5 5 2 3 | 4 - 5 2 5 5 4 5 | 6 - 1 6 6 6 6 5 |

见。在 那花鼓 谯楼 上， 梆 儿 听不见 敲， 钟 儿 听不见 撞， 锣 儿 听不见

6 5 2 3 5 2 5 5 4 5 | 3 5 5 1 0 1 5 | 6 1 4 3. (2 1 2 | 3) 2 2 2 3 |

筛 呀，(这 个)铃 儿 听不见 晃，那 些 值 更 的 人 儿，他 沉 睡

6 5 1 3. 2 1 | 1 5 3 3 1 2 3 5 | 2. 3 1 2 6 5 3 | 5 (6 1 5 5 3. 2 | ……

如 雷， 梦 入 了 黄 粱。

由于风格独特，语言易懂，京韵大鼓的音乐常被用来创作歌曲。如由雷振邦、温中甲、雷蕾创作，骆玉笙演唱的电视连续剧《四世同堂》主题歌《重整河山待后生》等。

苏州弹词　被誉为“江南明珠”，是江苏、浙江、上海一带颇具影响力的曲艺品种。用江浙方言演唱。演出形式有单档、双档、三档多人等，演员自弹自唱。

伴奏乐器有＿＿＿＿＿＿

蝶恋花·答李淑一

（苏州弹词）

毛泽东　词
赵开生　编曲

1＝♭G　$\frac{2}{4}$　$\frac{3}{4}$

散板

我　失　骄　杨　君　失　柳，

杨　柳　轻飏　直上　重　霄　九。……

歌词续：寂寞嫦娥舒广袖，
万里长空，
且为忠魂舞。
忽报人间曾伏虎，
泪飞顿作倾盆雨。

这是一首为毛泽东诗词编配并融合了苏州弹词各流派特点的新唱段，短小而精悍。你了解这首诗词吗？用苏州弹词来演绎它，给你怎样的感受？

粤曲 是用广东方言演唱的曲艺种类，流行于使用粤语的地区，遍及香港、澳门、东南亚及南、北美洲的粤籍华人聚居地。

清朝时有盲女艺人用月琴或提胡，在茶楼里自弹自唱粤曲。后来有了明眼的女艺人和专门的伴奏乐手。

粤曲的主要伴奏乐器除了前两种外，还有高胡、椰胡、二胡、琵琶、三弦、扬琴、竹笛、洞箫。有时会加用小提琴、吉他、萨克斯管等。

（粤 曲）

陈冠卿　撰曲
红线女　演唱

各种“叫卖声”你听过几种？你可知道许多民间音乐的音调都来源于它们吗？早在宋元时期，摇着串鼓的小商贩在招揽顾客时所唱的音调发展成歌曲，后来又逐渐演变成了当时的一种曲艺形式。

请聆听这段用方言朗读的录音，试着模仿，体会语言的特点。

卖荔枝！身外是张花红被，轻纱薄锦玉团儿，入口甘美世上稀。什么呀，可是弄把戏？请尝个新，我告诉你，这是岭南佳果靓荔枝，果中之王人皆合意。

请聆听演唱音响，试将这段唱词填入下面的乐谱中。

1 = G $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{4}$

陈冠卿　撰曲

3 3 6 - | $\frac{4}{4}$ i 3 3 i i 3 5 | 6 6 5 3 5 6 4 3 2 | 2 5 4 3 2 1 |

2 7 6 2 7 6 5 | $\frac{2}{4}$ 3 5 6 5 2 7 | 6 2 1 | 5 1 2 3 7 | 7 7 6 |

i. 5 3 | $\frac{1}{4}$ 5 3 | i i | 0 5 | 5 3 5 | 6. i | 2 3 2 7 | 6 5 6 |

0 5 | 0 5 | 5 5 | 5 5 | 0 6 | 1. 2 | 3. 5 3 6 | 1 | 1 0 | ……

说荔枝，
一骑红尘妃子笑，早替荔枝写颂词。
东坡被贬岭南地，日啖荔枝三百余。

好佳果，品种各异，爽口桂味、肥浓糯米糍，
荔枝早熟早上市，三月红有名气，
增城挂绿美名驰，黑叶荔枝甜又脆。

乡村姑娘带着一班小伙子，成群结队摘果去。
珠江两岸歌声起，万艇千帆载荔枝。

说荔枝，一果一木来非易，
多少园丁挥汗雨，换来万紫与千红，
枝垂锦弹含春意。

隔山隔水心连心，献给四海五洲兄弟，
万般情意。
情如荔蜜甜，心比荔枝果核更细致，
荔枝花开香万里！

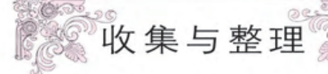
荔枝——
听我来为荔枝唱颂词。
卖荔枝！

《曲苑杂谈》（片头曲）

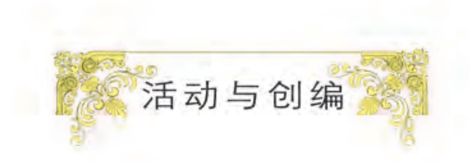
收集与整理

收集一首有曲艺风格的歌曲。

1．京韵大鼓、苏州弹词、粤曲这三种曲艺的表演形式有什么不同？器乐伴奏在表演中起什么作用？

2．请用简要的文字，描述你对曲艺音乐的认识：

活动与创编

1．请先朗读《丑末寅初》的唱词，体会语言的特点，再聆听演唱，体会语言与音乐之间的关系。

2．学唱你感兴趣的曲艺音乐片段。

3．聆听下面的音乐片段，分辨是哪类曲艺音乐，试用连线将它们连接起来。

《玲珑塔绕口令》　《腾飞的骏马》　《林冲发配》　《送公粮》

（蒙古好来宝）　（四川清音）　（西河大鼓）　（河南坠子）

音乐文档

曲艺风格的歌曲	

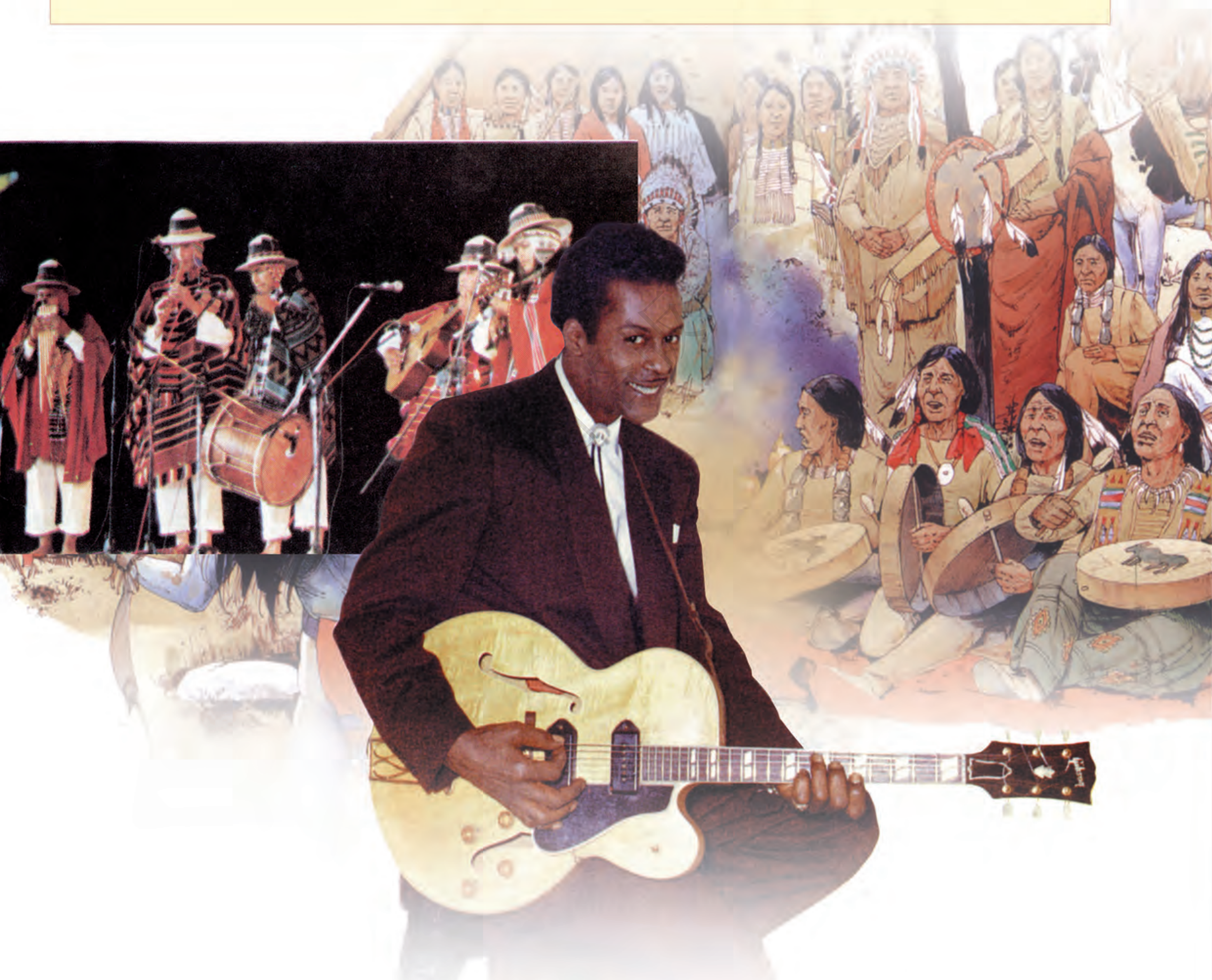
小词典　骆玉笙　蒙古好来宝　四川清音　西河大鼓　河南坠子

第 2 节　绚丽的世界音乐

歌唱篇

善歌者，当使声中无字，字中有声。

——沈括《梦溪笔谈》

歌唱是人类最直接、自然地表达情感的方式。即便跨越了国界，人们同样能在歌声中找到知音，获得共鸣。

聆听与鉴赏

瑞士 约德尔山歌

约德尔（Yodel）是瑞士传统音乐中最具特色的一种山歌唱法。它源于瑞士阿尔卑斯山区牧民呼唤羊群、牛群的喊叫声。

我认为这种唱法的特点是（可参考书后的小词典）：

____

____

____

印度尼西亚 恰克合唱

恰克（chak）是世界上最特殊的声乐形式之一（用人声来打节奏），流行于印尼的巴厘岛。它用于一种巫术的表演仪式：一二百名赤裸上身的男子分成五圈，围着篝火而坐，晃动身躯，大声地用五种不同的节奏喊叫“恰克”这个音节。其中一圈人有节奏地喊出“bo”的声音，其他四圈则用各自不同的节奏叫喊“恰克”，极具感染力。现已成为印度尼西亚民俗文化的特色项目。

保加利亚 女声重唱

在中世纪的保加利亚，歌唱艺术家备受尊敬，声乐艺术是一种不得外传的“秘密”。它采用自然、直接、开放的唱法，在多声部的重唱中常出现不谐和音程（如二度），独唱或领唱时常用比较自由的散板歌唱，并且各种各样的装饰音、滑音层出不穷。其独具韵味的民族特色，成为近年来世界声乐舞台的耀眼明星。

西非 格里奥说唱

在西非的马里、几内亚、冈比亚等国，有一些被称为“格里奥”的民间说唱音乐家，他们常在乡村的节日中唱出动人的歌，讲出许多传奇式的历史故事，颂扬他们的民族英雄和勇敢的猎人。在缺少文字记载的非洲，正是他们通过口传将一代代的历史故事保留下来，成为西非历史的保存者、传播者。

朝鲜板嗦哩说唱

板嗦哩主要演唱的是长篇和情节曲折的戏剧故事。据说，一位著名的艺人，曾经一口气连续演唱 5 个小时的《兴甫传》和 8 小时的《春香传》，故板嗦哩有“艰难的说唱艺术”之称。

《春香传》（片段）

我所了解的板嗦哩说唱（可参考书后的小词典）：

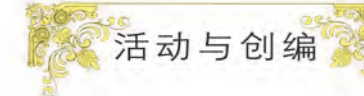
____

____

____

蒙古呼麦唱法　非洲《劳动号子》

1. 尝试模仿“约德尔”的唱法进行歌唱。
2. 分组学唱“恰克”合唱，注意从简单的练习开始。

谱例 1:

8/4　0 X 0 X 0 X 0 X |
　　　 啵 –

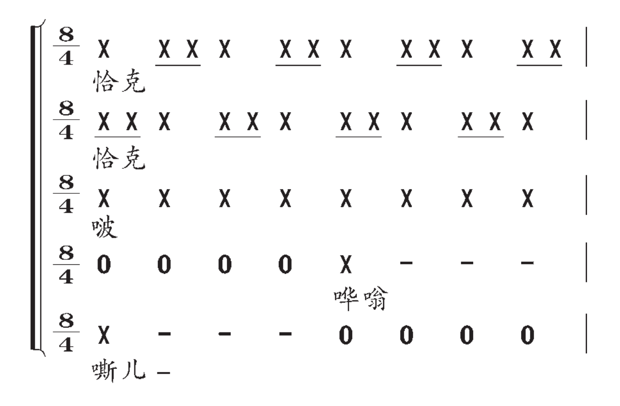
8/4　X 0 X 0 X 0 X 0 |
　　 嘶儿

谱例 2:

8/4　XX 0　XX 0　XX 0　XX 0 |
　　 恰克

8/4　0　XX 0　XX 0　XX 0　XX |
　　　 恰克

谱例 3:

思考与探究

1. 谈谈瑞士约德尔山歌的特点以及你的感想。
2. 选出你认为最具民族特色的歌唱形式，并说出理由。

小词典

约德尔山歌　板嗦哩说唱　蒙古呼麦

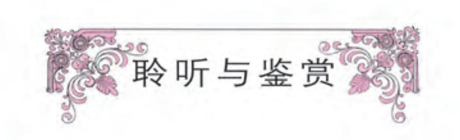
器 乐 篇

音乐语言一视同仁地属于全人类所有，而旋律则是音乐家用来同每一颗心灵对话的独特语言。

——［德］瓦格纳

音乐记录着一个民族的历史与生活，体现出一种文化的风格与特色。让我们通过音乐来建立一种彼此了解和相互理解的跨文化交流吧。

印度尼西亚 甘美兰音乐

甘美兰（Gamelan）是打击乐队的意思，乐器包括：铜片琴、钢片琴或竹片琴等。有各种形状和大小不一的铜锣敲击乐，还有竹笛、鼓和其他乐器，是印度尼西亚历史最悠久、最有特点，并在世界上影响较大的音乐。它用途广泛，常为舞蹈、戏剧、皮影戏伴奏，最有代表性的是信奉印度教的巴厘岛音乐，充满生活气息，活泼而欢快。

印度尼西亚甘美兰

为皮影戏伴奏的甘美兰
（选自赏乐绘本系列《世界音乐》）

日本　雅乐

日本的雅乐
（选自赏乐绘本系列《世界音乐》）

雅乐意为“雅正之乐”，是全世界现存的最古老的乐种之一。以乐舞为形式，管弦乐和打击乐器做伴奏，舞者头戴面具，舞姿极其缓慢。日本传统音乐大多数是散板式音乐，旋律单一，主要通过音调的细节变化、音色的微妙差异渐渐展开。

由于欣赏雅乐的目的不是为了娱乐，而是通过它来修养身心，故此，特别需要欣赏者“静”心聆听。

墨西哥　马里阿契音乐

马里阿契（Mariachi）是墨西哥节日、活动和娱乐场所中重要的歌舞音乐形式。这种热情奔放的音乐，大多歌颂祖国、家乡和爱情，也可以应邀去所爱慕的姑娘窗前演奏。

马里阿契乐队

我发现马里阿契乐队是由以下乐器组成的（可参考书后的小词典）：

____

____

非洲 鼓乐

东非布隆迪长鼓

鼓是非洲普遍流行的乐器，被称为非洲传统音乐之魂。鼓的功能和用途在非洲是多种多样的，除了用于音乐外，有时还是民族、部落或宗教的象征，甚至用来传递信息和语言，被称为“会说话的鼓”（Talking Drum）。

非洲鼓乐中最突出、最主要的因素是（可参考书后的小词典）：

____

____

____

____

阿拉伯音乐

阿拉伯包括从西亚到北非阿拉伯国家的广阔地域。它的音乐在形成过程中受古埃及、古波斯和古希腊文化的影响。

其音乐的主要特点是：独特的“马卡姆”音阶和复杂多变的节拍与节奏。

● 唱出以下两个版本的旋律，体验阿拉伯音乐的特点：

1 =♭B $\frac{2}{4}$ 每分钟 54 拍

①

古朴版　6 7 1̇ 2̇ 3̇ |: 3̇ 2̇ 3̇ 4̇ 3̇ 2̇ | 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ |

装饰版　6 7 1̇ 2̇ 3̇4̇3̇2̇3̇ 3̇ |: 3̇ 2̇ 3̇ 4̇ 3̇4̇3̇4̇2̇ 2̇1̇ | 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇3̇2̇3̇1̇ 1̇7 |

1̇ 7 1̇ 2̇ 1̇ 7 | [1.] 1̇ 7 6 #5 6 3̇ | 3̇ 2̇ 1̇ 7 6 :|

1̇ 7 1̇ 2̇ 1̇2̇1̇2̇7 76 | 1̇2̇71̇67#5 6 3̇ 3̇ | 3̇4̇3̇4̇2̇ 1̇2̇1̇76 :|

[2.] 1̇ 7 6 #5 6 3̇ 3̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 1̇ 7 | 6 #5 6 ‖

1̇2̇71̇67#5 6 3̇ 3̇ | 3̇ 3̇3̇3̇ 3̇3̇ 3̇ 1̇ 7 | 6 6 #5 5 6 ‖

埃及歌舞

① 引自《音乐教育的多元文化视野》第 194 页，图 8-33。

甘美兰皮影戏

"鼓"语

乐器是人类智慧的集中表现，它进一步拓展了人声所不能表现的范围，使人类能更自由、更尽情地释放和表达丰富而复杂的感情。

通过观察和欣赏，认识以下乐器（可参考书后的小词典）：

印度西塔尔琴

《早晨的拉格》(片段)
(西塔尔琴演奏)

西塔尔琴（Sitar）是印度流行最广的一种弹拨乐器。

狭长的琴颈从琴头一直延伸到宽大的半球形共鸣箱，形成一种独特的音色。它可以奏出如歌的抒情性旋律，也能弹出快速的舞蹈性节奏，更能自如地表现印度音乐中的各种装饰音和滑音。

《孩子》

（拇指钢琴——姆比拉演奏）

Mbira

这种乐器的构造：______________________

____

____

音色特点：______________________

____

____

演奏方式：______________________

____

非洲拇指钢琴——姆比拉

《天赐恩宠》（Amazing Grace）

（风笛演奏）

爱尔兰风笛（Bagpipe）由一个羊皮制成的气袋和数量不一的管子组成。演奏时通过气袋中的气流传送到风笛上的管子中而发音，这些管子称为旋律管。另外，还有发出和声性持续音伴奏的管子，使风笛的音色更柔和、丰满。

爱尔兰风笛

排箫

《飞逝的雄鹰》
（排箫演奏）

这种乐器的构造：

____

____

____

特立尼达多巴钢鼓

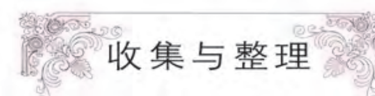

《弦乐小夜曲》
（钢鼓演奏）

钢鼓，起源和发展于拉丁美洲加勒比海的特立尼达和多巴哥国，是由高矮不同的各种汽油桶做成的新型敲击乐器，约有40年的历史。每种钢鼓所发出的音高、音色都不相同，故一般以乐队形式出现。它可模仿出管风琴、木琴、铜管和弦乐器的音响效果。除擅长演奏拉丁美洲的音乐外，还可演奏欧洲的古典音乐。

印度尼西亚　安格隆

收集与整理

1. 收集有关印度尼西亚甘美兰音乐的资料。
2. 尝试收集有趣的世界乐器的图片或音响资料，向同学们推荐和介绍。

思考与探究

1. 说说你对印度尼西亚音乐的印象。从社会学的角度，说说恰克合唱和甘美兰音乐体现了印度尼西亚人的哪种精神理念？
2. 谈谈阿拉伯音乐的特点，它与我国哪些地区的音乐相似？为什么？
3. 谈谈你对日本雅乐的理解。
4. 你最喜欢哪个地区的音乐形式？请说出理由。

活动与创编

面对各种奇特的世界乐器，你能否也设计一种心目中的乐器呢？

音乐文档

我心目中的乐器：

小词典　马里阿契音乐　非洲鼓乐　皮影戏　姆比拉　排箫　安格隆

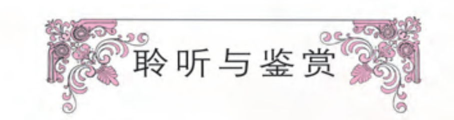
舞 蹈 篇

如果说音乐有个起源，那就起源于节奏的敲击。纯粹的节奏对我们产生的效果是如此直接，使我们直接地感受到它是音乐的最初的起源。　　——［美］科普兰

非洲马里的民间舞蹈《邦迪亚朗》

舞蹈，舞出了生命的情感宣泄；舞曲，奏出了动感的生命乐章……

巴西　桑巴

桑巴 (Samba) 是巴西的国舞。每年的二、三月，全国上下举行桑巴狂欢节——一种群众性的化装游行和娱乐活动。

巴西狂欢节

我总结出这种舞曲的音乐特点是：

____

____

____

西班牙　弗拉门戈

弗拉门戈（Flamenco）是居住在西班牙的吉卜赛人创造的一种融舞蹈、歌唱与器乐为一体的表演形式。常以吉他伴着歌手的演唱作为伴奏形式，男舞者非常注重脚步的动作，用脚跟敲击出快速的节奏；女舞者则注重手、腕、臂、腰和臀的动作。音乐中同时带有忧郁哀伤与狂热奔放的情绪。

通过欣赏，我发现演奏这种舞曲时的特点是：

____

____

____

____

阿根廷 探戈

我总结出这种舞曲的节奏特点是：

各地的民间舞蹈

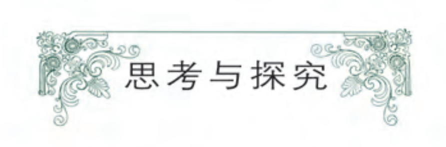

印度尼西亚的《凯旋舞》

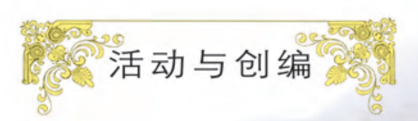

非洲的《方族舞》

印第安人的《丰收舞》

1. 通过学习，谈谈舞蹈与舞曲音乐的关系。
2. 通过对世界不同地区舞蹈的初步了解，谈谈舞蹈在人们生活中的地位和作用。

1. 随音乐学跳探戈的舞步，体验其切分节奏。
2. 尝试为弗拉门戈舞做击掌的伴奏。

音乐文档

根据本节学过的内容，请把你知道的世界各国具有特色的音乐形式或乐器的名称写在相应的色块里。

非 洲

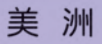

亚 洲

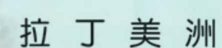

欧 洲

小词典 桑巴 弗拉门戈 探戈

第 1 节

时代变迁中的中国音乐

第 2 节　西方音乐的时代特征

3

第三单元　音乐与时代

时代在今天是现实，在明天就是历史。自贝多芬把时代的重大历史背景与事件，用音符记录在交响诗篇里之后，音乐家就开始对时代、对社会予以极大的关注，表现了艺术不能脱离时代与社会的鲜明特征。在人类文明的发展过程中，时代造就了音乐的风格与流派，而风格与流派又超越了时代而得以留存。

第 1 节　时代变迁中的中国音乐

光　明　行

艺术是生活的表示，一个时代的艺术，就表示一个时代的生活。伟大的艺术都不失为民族与社会的写照。

——黄　自

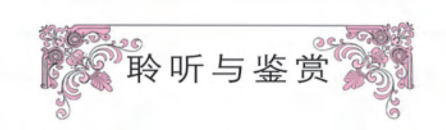

中国交响乐团合唱团　中央歌剧芭蕾舞剧院合唱团演出《黄河大合唱》

20 世纪前半叶，中国人一直在为踏上“民族独立和解放”的光明之路而艰苦斗争。音乐则有如一面“时代的镜子”，折射出人民对胜利的渴望和对光明的追求。

“五四”运动（浮雕）滑田友作

光　　明　　行

（二胡独奏）

刘天华　曲

引子：二胡的顿弓演奏，模仿出行进的节奏。

第一段：表现出昂扬振奋的音乐气质。

1 = D $\frac{2}{4}$　　　　刘天华 曲

1216 53 | 21 2 | 1216 53 | 21 3 | 3 3 | 3 3·5 | 3·2 1·2 | 3 – |

f　　*f*　　*f*

3 3 | 3 3·5 | 3·2 1·3 | 2 – | 2 2 | 2321 2123 | 1 – | 1 0 |

第二段：对比段落，以附点节奏为典型节奏型，旋律优美流畅。

1 = G $\frac{2}{4}$

mp　　*crese.*　　*mf*

5 3·2 | 1· 2 | 3·2 1·2 | 1· 2 | 3 5·6 | 1 1·6 | 5· 6 | 5· 6 |

dim.　　*p*

3·2 3 | 32 7·6 | 7· 2 | 7·6 5·7 | 6· 2 | 7·6 5·6 | 5 – | 5 0 |

第三段：“2 3 2 1 2 3 1”这样一个音型，不断地重复、模进、移调，音乐矫健有力。

第四段：仍然沿用了典型节奏型，音乐灵巧、优美，充满自信和热情。

1 = G $\frac{2}{4}$

mf

5 – | 5· 3 1· 5 | 1· 5 3· 2 | 1· 2 | 7· 6 5 5 | 3 2 1· 3 | 5· 6 5· 6 | 5·· 3 |

2· 3 1· 3 | 2· 3 7· 2 | 6· 7 6· 5 | 6·· 3 | 2· 3 1· 3 | 2· 3 7276 | 5676 5 | 5 – |

尾声：再现一、二段的音乐主题。

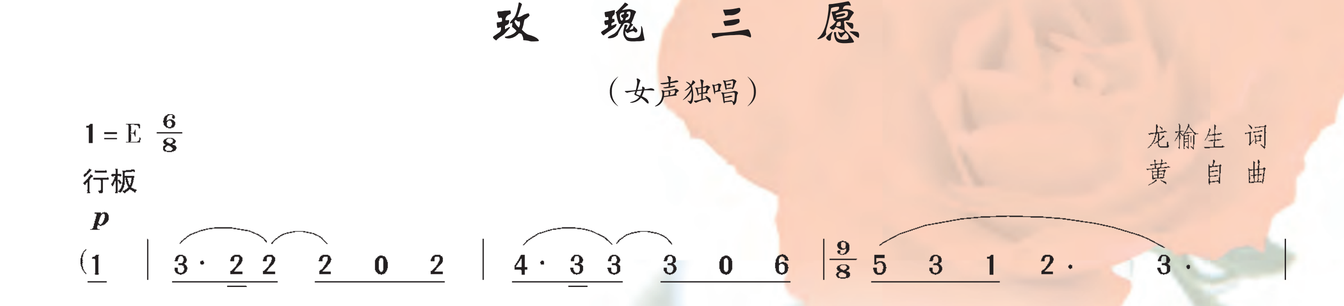
这首作品是刘天华的十大二胡名曲之一。它吸取了小提琴的演奏技法和西方音乐的创作手法，清新的音乐风格为中国传统的二胡音乐带来了崭新的面貌。作品体现出来的精神亦代表着受“五四”精神影响的爱国知识分子的心声。

刘天华（1895—1932）

作曲家、演奏家、音乐教育家。1927年发起成立“国乐改进社”，致力于新的国乐创造。代表作有：二胡练习曲47首，二胡独奏曲《良宵》《光明行》《病中吟》等10首，琵琶练习曲 15首，乐曲3首，民乐合奏2首。

这是三位不同身份、不同命运的中国女性，她们用歌声来表达自己的心声：

玫 瑰 三 愿

（女声独唱）

龙榆生 词
黄 自 曲

1 = E $\frac{6}{8}$

行板

p

(1 | 3· 2 2 2 0 2 | 4· 3 3 3 0 6 | $\frac{9}{8}$ 5 3 1 2· 3· |

玫瑰花，玫瑰花，烂开在碧栏杆下。玫瑰花，玫瑰花，烂开在碧栏杆下。

我愿那妒我的无情风雨莫吹打！

我愿那爱我的多情游客莫攀摘！

我愿那红颜常好不凋谢！好教我留住芳华。

20 世纪二三十年代，留学西方的音乐学子们开始回国从事音乐创作和音乐教育。这是中国专业音乐事业的开端。艺术歌曲则是这时音乐创作中的重要体裁。

黄　自（1904—1938）

江苏川沙人。作曲家、音乐教育家。毕业于清华学校，公费留学美国。于欧柏林大学和耶鲁大学攻读音乐。学成回国，在上海国立音乐专科学校任教。代表作有：独唱歌曲《思乡》《春思曲》《玫瑰三愿》，合唱曲《旗正飘飘》《抗敌歌》，清唱剧《长恨歌》等。

铁蹄下的歌女

（电影《风云儿女》插曲）

1＝F $\frac{4}{4}$

沉痛地

许幸之 词
聂　耳 曲

我们到处卖唱，我们到处献舞，谁不知道国家将亡，为什么被人当作商女？

为了饥寒交迫，我们到处哀歌。尝尽了人生的滋味，舞女是永远地漂流。

谁甘心做人的奴隶？谁愿意让乡土沦丧？可怜是铁蹄下的歌女，被鞭挞得遍体鳞伤！

电影《风云儿女》剧照

自有声电影出现后，“音乐”就开始担任其中的重要角色。20 世纪三四十年代，中国电影界出现了一批优秀的左翼电影作曲家和电影音乐作品，如任光的《渔光曲》，贺绿汀的《春天里》《四季歌》，聂耳的《毕业歌》《义勇军进行曲》等。《铁蹄下的歌女》是其中独具特色、影响甚广的一首歌曲。

聂 耳（1912—1935）

原名聂守信，云南玉溪人。作曲家、音乐活动家。中国无产阶级革命音乐的奠基人。20世纪30年代，他开始投入群众歌曲、左翼戏剧、电影音乐的创作等活动，创作了许多反映工人阶级生活、斗争以及爱国主义题材的音乐作品。代表作有歌曲《义勇军进行曲》（《中华人民共和国国歌》）、《大路歌》《卖报歌》《毕业歌》《铁蹄下的歌女》和民族器乐曲《金蛇狂舞》《翠湖春晓》等。

我 要 活

（选自歌剧《白毛女》第三幕）

贺敬之、丁毅编剧
马可、张鲁、瞿维
焕之、向隅、陈紫
刘炽曲

1＝G $\frac{4}{4}$

强烈、激愤地

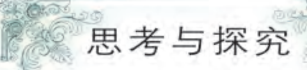
3 3 2 #1 2 | 1 6 5 6 5 | $\frac{3}{4}$ 5 5 5 3 1 | $\frac{4}{4}$ 6 6 5 6 5 0 |

想要逼死我，瞎了你眼窝！舀不干的水，扑不灭的火！

5 1 1 0 | 2 2 7 1 0 | 5 5 3 1 1 | 0 0 5 5 3 | 2 - - - ‖

我不死 我要活 我要报仇， 我要 活！

《白毛女》创作于 1945 年，是我国第一部大型新歌剧，被誉为中国新歌剧史上的一座里程碑。本唱段唱出了喜儿从地主家逃出来后，一定要活下去并报仇雪耻的决心。

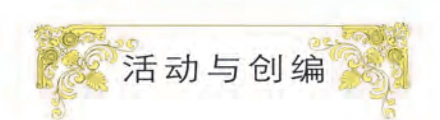

思考与探究

1.《光明行》与传统的二胡音乐有何不同？请结合时代背景，思考为什么会产生这样的音乐作品？

2. 试对三首声乐作品的时代背景与音乐特点作简要的分析和比较。

作 品	玫 瑰 三 愿	铁 蹄 下 的 歌 女	我 要 活
歌中人物身份			
作品体裁			
所处时代			
旋律特征			

活动与创编

结合相关的音乐和历史知识，以 20 世纪二三十年代、抗日战争、解放战争三个时期为范围，选择你认为能反映时代特征的作品（6~8 个），设计一张音乐会节目单，主题自拟。

音乐文档

我设计的节目单

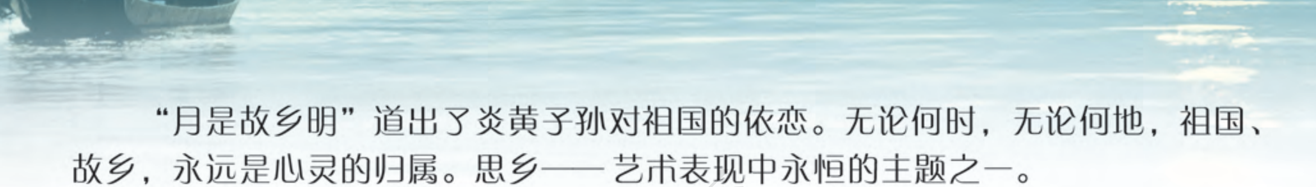

小词典　国乐改进社　中国新歌剧　模进　移调

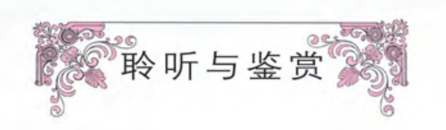
思乡曲

音乐可以用比语言好得多的千百种因素来充实一个人的灵魂。我所爱的音乐所表达的一切，是一种明确的思想。我就是这样寻找各种方式来表达这一思想的。

——［德］门德尔松

“月是故乡明”道出了炎黄子孙对祖国的依恋。无论何时，无论何地，祖国、故乡，永远是心灵的归属。思乡——艺术表现中永恒的主题之一。

教我如何不想他

（男声独唱）

1 = ♭E $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

中速

刘半农 词

赵元任 曲

(1 3 | 5· 3 5 6 | 5 3 5 i | 3· 2 i 6 | 5 -) 3 | 5 - 3· 5 |

天 上 飘 着

5 - 6 | 5 - - (3 2 3 | 5 -) 3 | 5 - 3· 5 | 5 - i 6 |

些 微 云， 地 上 吹 着 些 微

6 5 5 - (3 2 3 | 5 -) 5· 6 | 1· 3 5 3 | 5 - 5 5 | 3 5 6· 6 5 6 |

风。 啊！ 微 风 吹 动 了 我 头

i· 3 2· 5 | 3 2 6 1 2· | 1 - (5 6 | ……

发， 教 我 如 何 不 想 他？

歌词续：

月光恋爱着海洋，
海洋恋爱着月光。
啊！这般蜜也似的银夜，
教我如何不想他？

水面落花慢慢流，
水底鱼儿慢慢游。
啊，燕子你说些什么话，
教我如何不想他？

枯树在冷风中摇，
野火在暮色中烧。
啊，西天还有些儿残霞，
教我如何不想他？

歌词是诗人刘半农在伦敦留学时所写，赵元任于 1926 年作曲。该曲首唱于当年清华大学的师生联欢会上。此曲在海内外影响极大，是中国的民族经典歌曲。

赵元任（1892—1982）

江苏常州人。语言学家、作曲家。留学于美国，任教于清华大学和美国多所名校。代表作品有歌曲《卖布谣》《劳动歌》《教我如何不想他》，合唱《海韵》等。

思　乡　曲

（小提琴独奏曲）

马思聪　曲

此曲是《内蒙组曲》（原名《绥远组曲》）中的第二首，创作于 1937 年。音乐主题来源于内蒙古民歌《城墙上跑马》。

1＝D $\frac{2}{4}$

2 3 2 1 | 1 6· | 7· 7 5 3 5 | 6 - |
城 墙 上 跑 马， 回 不了 那个 头。

6 2 2 1 6 | $\frac{3}{4}$ 5 3· 5 3 5 6 | $\frac{2}{4}$ 3· 2 1 6 1 | 2 - ‖
思 想起我 们 包 头， 哎哟我就 眼 儿 抖。

A 部分

第一段：民歌旋律

第二段：

1 = C 2/4 每分钟 80 拍

3 5 66 | 2 i6 65· | 3 5 66 | 32 161 1 | 3 5 66 | 2 i6 65· | 3 5 66 | 3326 1 |

第三段：

1 = C 2/4 速度每分钟 80 拍

2 5·6 | 5 i·7 6 | 2·2 5 35 | 6 2 | 2 5·6 | 5ii7 6 | 2·2 5 35 | 6676 2 |

B 部分

第四段：

1 = E 2/4 每分钟 96 拍

5 3 | 2·3 2·6 5 5 | 1·5 6 i | 2 6 5553 | 2 – |

A’ 部分

第五段：音乐变化再现了第一段的音乐材料。乐曲结束在一个不协和的和弦上，造成的期待感令人意犹未尽。

《城墙上跑马》这首民歌表现了漂泊在外的青年对故乡和亲人的思念。马思聪选择它作为音乐的主题，既是战乱年代人们生活的真实写照，也是对自己人生经历有感而发的真情流露。

马思聪（1912—1987）

广东海丰人。小提琴演奏家、作曲家。两度留学法国。回国后主要从事小提琴演奏、创作、教学活动。曾任中央音乐学院的首任院长，后定居美国。代表作品有小提琴曲《第一回旋曲》《内蒙组曲》《西藏音诗》《第二交响曲》《春天大合唱》等。

客 家 之 歌

（交响诗篇《土楼回响》第五乐章）　　　　刘　湲　曲

思念故乡的人，总会眷恋着自己曾经熟悉的一草一木，更何况是经历了艰辛历程才获得的栖身之所。

当年因为战乱辗转南迁、客居异地的客家人，辛勤拓荒、重建家园。一座座别有风味的“土楼”，是客家文化的象征，也是客家人精神和情感的归属。

交响诗篇《土楼回响》创作于2000年。作品共有五个乐章，展现了客家人特有的生活历程，同时也表达出在他乡异地的客家儿女，怀念故乡“土楼”的情思。

本作品获得2001年首届中国音乐“金钟奖”器乐作品金奖。

本乐章由两个音乐主题发展而成：

主题1（A）：“山歌”

1 = A　3/4

‖: 6 6 1 61 2 | 3 23 1 6 | 1 1 35 66 | 1 6 5 5 :‖

你 有 心　来　　 倨①有　情（啱），　唔②怕 山　高（啊）　水 又 深（呐）。

山 高 自　有　　 人 开　路（喔），　水 深 还　有（哇）　造 桥 人（呐）。

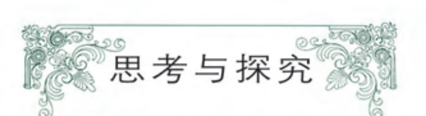
①倨　②唔：客家语，倨——我，唔——不。

主题2（B）：“号子”

1 = A　3/4

6 - 6 33 | 6 3 3 - | 6 3 36· 6 | 6 66 3 - |

刘　湲（1954—　）中国当代作曲家。主要作品有《第一狂想曲——为阿佤山的记忆》，钢琴与乐队《东方之珠》，交响小品《火车托卡塔》，交响诗篇《土楼回响》，音诗《沙迪尔传奇》等。

《教我如何不想他》中的“他”指的是谁？

活动与创编

1. 学唱歌曲《教我如何不想他》。

2. 引用民间音乐素材进行音乐创作，是作曲家常用的创作手法。优秀作曲家的再度创作会赋予它们新的生命力。学唱《思乡曲》和《土楼回响》中的民歌主题，分析、体会它们各自在音乐中的发展。

红 旗 颂

在交响乐里，我该写我们这伟大的时代，中华民族的希望与奋斗，忍耐与光荣。

——马思聪

五星红旗终于在新中国的大地上高高飘扬。音乐记录了这一伟大的历史壮举；也为奉献了青春和生命的英雄们谱写了一页页辉煌的时代乐章。

开国大典游行

红　旗　颂

（管弦乐序曲）

吕其明　曲

乐曲描绘了第一面五星红旗在开国大典上升起时的庄严情景。作品采用了单主题贯穿发展的三部结构：

引子：由三支嘹亮的小号吹出。

1＝C $\frac{2}{4}$

1· 3 | 5· 5 5 5 | 6 5 | 5 - |

然后，乐队在低音区奏出《国歌》的第一句旋律。

1＝C $\frac{4}{4}$ 中速

1̇ 2̇ 1̇ 7 2̇ 6 | 5· 6 1̇ 6 1̇ 3̇ | 5̇· 4̇ 3̇ 2̇ 3̇ 5̇ | 2̇ - - - | 2̇· 3̇ 5̇ 4̇ |

3̇ 2̇ 3̇ 5̇ 1̇ 7 6 | 5 3 5 6 7 2̇ | 6 - - - | 6 6 7 6 5 | 1̇ - - 2̇ |

1̇ 7 6 5 5̇ | 3̇ - - 2̇ 3̇ | 6̇ - 5̇ - | 3̇ 2̇ 3̇ 5̇ 2̇ - | 5̇ 6̇ 5̇ 3̇ 4̇ 3̇ 2̇ |

1̇ - - 3̇ 5̇ | 2̇· 3̇ 2̇ 1̇ | 7 2̇ 6 1̇ | 5 - - - | 5 0 0 0 0 ‖

弦乐器奏出歌颂红旗的主题旋律。这个音乐主题在乐曲中还出现了两次，你能听出它们在音乐情绪上有什么不同吗？

吕其明（1930—　）

安徽无为县人，作曲家。1955年后在上海电影制片厂任作曲。代表作有交响诗《铁道游击队》，序曲《红旗颂》，交响叙事诗《白求恩》等。还有《弹起我心爱的土琵琶》《谁不说俺家乡好》（与他人合作）等歌曲百余首。

歌剧《洪湖赤卫队》剧照

洪湖主题随想

（二胡与扬琴）

闵慧芬 编曲

歌剧《洪湖赤卫队》由张敬安、欧阳谦叔作曲，是20世纪50年代最有代表性的中国歌剧作品之一。作品描写了土地革命时期，洪湖根据地的一支赤卫队在韩英、刘闯带领下，同彭霸天等反动势力进行斗争，取得胜利的故事。这首作品是根据剧中主要人物——韩英的一段咏叹调《看天下劳苦人民都解放》改编而成。

第一部分：

1 = A $\frac{4}{4}$ 深情地

5 · 5 6 i 6 5 2 5 4 3 | 2 3 5 3 2 6 1 2 - | i 6 i 5 · 6 5 3 2 3 2 1 6 5 |

1 2 3 2 1 1 6 5 · 6 | 1 · 2 3 5 2 3 7 6 5 - |

第二部分：

1 = A $\frac{2}{4}$ 回忆地

5 6 2 5 5 3 | 2 3 2 1 6 5 | 2 · 5 2 · 3 2 1 | 7 1 · | 2 2 1 6 1 |

p

5 · 6 1 2 6 5 4 6 | 5 - |

第三部分：

1 = A $\frac{2}{4}$ 热烈地

5 5 5 5 2 | i · 6 | 5 6 5 4 5 | 6 i 6 5 2 | i i 2 |

f

i 6 5 3 | 2 3 2 1 7 1 | 2 - |

第四部分：

1 = A $\frac{4}{4}$ 畅想地

4 · 5 6 5 i 6 | 5 #4 5 - - | ♮4 5 6 5 4 4 2 | 1 - - - |

f

4 · 5 4 2 1 2 4 5 | 2 1 1 6 5 - | 5 - |

第五部分：

1 = A 散板

i 6 5 6 4 0 0 | 5 6 3 2 3 1 0 0 0 | 4 2 4 0 0

f

大义凛然地

5 · 5 4 5 i - -

ff

保　卫　黄　河

（钢琴协奏曲《黄河》第四乐章）

冼　星　海　原曲
殷承宗　储望华　石叔诚等　改编

【相关链接】

作品根据冼星海的《黄河大合唱》改编于 1970 年。自 1986 年在香港演出后，日益成为深受海外听众喜爱的中国当代大型协奏曲之一。

乐队以强大的气势奏出引子之后，再由钢琴的强奏，将情绪调动起来。然后，以十足的动力奏出音乐主题：

1 = A $\frac{2}{4}$　每分钟 176 拍　斗志昂扬地

1̇　1̇·3 | 5·　0 | 1̇　1̇·3 | 5·　0 | 3 3　5 | 1̇　1̇ | 6 6　4 | 2̇　2̇ |

f

5·6 5 4 | 3 2　3 | 5·6 5 4 | 3 2 3 1 | 5·　6 | 1̇　3 | 5·3̇ 2̇ 1̇ | 5·　6 |

3·　0 | 5·　6 | 1̇　3 | 5·3̇ 2̇ 1̇ | 5·　6 | 1̇·　0 |

第一次发展：钢琴与弦乐采用“卡农”的方式，表现前赴后继的战斗形象。随后掀起第一次音乐高潮。

第二次发展：由________________乐器奏出主题。

弦乐器及琵琶等附加的民族乐器以模仿马蹄声的后十六分音符节奏为伴奏音型，表现风雨兼程的斗争历程。

钢琴在乐队的辅助下掀起乐曲最辉煌的高点，奏出《东方红》的壮阔旋律。

第三次发展：在乐曲的尾声部分，乐队与钢琴分两个层次，分别奏出主题音调和《东方红》旋律片段，由弱到强，重叠并进，引入《国际歌》的旋律。最后在乐队与钢琴汇成的强大音响洪流中结束全曲。

冼星海（1905—1945）

广东番禺人，作曲家。1930年赴巴黎音乐学院学习作曲和指挥。1935年任鲁迅艺术学院音乐系主任。1945年病逝于莫斯科。他创作了大量反映中国人民抗日斗争、表现中华民族精神的音乐作品，赢得了“人民音乐家”的光荣称号。代表作有歌曲《到敌人后方去》，合唱《在太行山上》《黄河大合唱》和《生产运动大合唱》等。《黄河大合唱》是中国合唱音乐史上里程碑式的作品。

祝 酒 歌

（男声独唱）

韩 伟 曲
施光南 曲

1＝♭B $\frac{2}{4}$

中速稍快 热情地

1.美酒飘香（啊）歌声飞，朋友（啊）请你干一杯，请你干一杯，胜利的十月永难忘，杯中酒满幸福泪。

2.手捧美酒（啊）望北京，豪情（啊）胜过长江水，胜过长江水，锦绣前程党指引，万里山河尽朝晖。

渐慢 深情地

这首歌曲创作于1976年，具有浓郁的时代气息。旋律优美流畅，节奏活泼跳跃，洋溢着发自内心的欢乐。

施光南（1940—1990）

出生于重庆，籍贯浙江金华，作曲家。毕业于天津音乐学院作曲系。先后在天津歌舞剧院、中央乐团从事音乐创作，曾任中国音乐家协会副主席。代表作有歌剧《伤逝》，歌曲《打起手鼓唱起歌》《周总理，你在哪里》《吐鲁番的葡萄熟了》《祝酒歌》《在希望的田野上》等。

精彩放送

《这一仗打得真漂亮》
（选自歌剧《洪湖赤卫队》）

思考与探究

1. 与《黄河大合唱》相比，聆听钢琴协奏曲《保卫黄河》你有怎样的感受？
2. 你认为怎样的音乐作品才能既富于时代气息，又有超越时空的永恒魅力？
3. 通过学习，请总结本课中的音乐作品在表达情感、题材内容和创作方式上的时代特点：

____

____

____

活动与创编

1. 观看歌剧《洪湖赤卫队》的录像，加深对《洪湖主题随想》音乐的理解。
2. 学唱《祝酒歌》。

钢琴协奏曲《黄河》 刘诗昆演奏

广州 15000 人参加演唱《黄河大合唱》

小词典　卡农　咏叹调

走 进 新 时 代

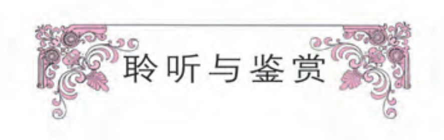
音乐是人民的思想感情的直接流露。好的音乐之所以能感动人，也就是因为它有真实的感情。

——贺绿汀

香港回归交接仪式

音乐总是随着时代的脉搏一同律动。在改革开放后生机勃勃的崭新时代里，中国音乐又将奏出怎样的时代之声？

百　年　沧　桑（节选）

（交响诗）

为 1997 年香港回归而作

朱践耳　曲

题记：

帝国主义的炮舰轰开了古老中国的大门，给中国人带来了屈辱和苦难，由此激发了人民的觉醒。一代又一代人，前赴后继、坚持斗争，走过了一条从斗争到最后胜利的漫长道路。

……

中华民族艰苦奋斗、自强不息的精神永存！

乐曲的主题音调来自《南海渔歌》：

1＝G $\frac{4}{4}$

3 2 1 - | 1 3 7 6 | 5 6 5 2 5 - | 5 - 5 3 |
ff

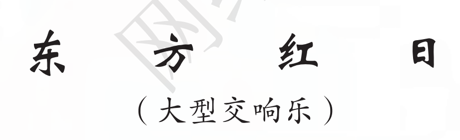
3 1 2 3 2 1 | 2 - - - | 2 0 2 7 6 | 7 6 5 6 7 - |

2. 2 3 5 | 5 6 7 6 - | 2 2 7 6 | 5 - - - | 5 - - - |

朱践耳（1922—2017）

安徽泾县人，作曲家。1955年留学苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院。学成回国后，先后在上海实验歌剧院和上海交响乐团担任专职作曲。代表作有歌曲《唱支山歌给党听》《接过雷锋的枪》，唢呐协奏《天乐》，民乐合奏《翻身的日子》，交响大合唱《英雄的诗篇》《交响幻想曲》，第一至第十交响曲，交响诗《百年沧桑》等。

东　方　红　日

（大型交响乐）

郭文景　曲

这是一部气势恢宏，具有史诗性的大型交响乐作品，2002年在广州星海音乐厅，由广州交响乐团、中国爱乐乐团、广州交响合唱团、中国交响合唱团联合演绎。娴熟而具个性的创作手法，深情的旋律，昂扬的音符，描绘了中华大地的巨变，表现出中国人民意气风发、斗志昂扬的精神风貌。作品分为日出、春天、新世纪、伟大复兴四个乐章。

第三乐章：音乐主题来源于一首获得2001年首届中国音乐“金钟奖”金奖的声乐作品《走进新时代》（蒋开儒作词，印青作曲）。

引子：由铜管乐器奏出，仿佛新世纪的嘹亮号角吹响。

1 = D 4/4

号召地

（乐器） i· i i i· i i | i 6 5· i 3 - | 3 - - - |

（乐器） i· i i i· i i | i 6 5· i 2 - | 2 - - - |

呈示部

第一主题：

1 = D 2/4

进行地

1· 1 1 | 1·6 5·1 | 2 3· | 3 - | 1· 1 1 | 1·7 6·1 | 3 2· | 2 - |

第二主题：

1 = ♭E 4/4

抒情地

i· 6 5 3 2 3 | 1 - - 3 5 | i· i 2 3 3 i 6 | 5 - - - |

若请你来选择其他乐章的音乐主题，你会选择什么歌曲？

第一乐章：日出 《　　　　》

第二乐章：春天 《　　　　》

第三乐章：新世纪 《　　　　》

第四乐章：伟大复兴 《　　　　》

郭文景（1956—　）

祖籍河北，作曲家。现为中央音乐学院教授。主要作品有歌剧《狂人日记》《夜宴》，交响乐《蜀道难》，交响诗《川崖悬葬》，竹笛协奏曲《愁空山》，室内乐《戏》《甲骨文》和《社火》等。

大 漠 之 夜

（混声四部合唱）

邵永强 词
尚德义 曲

作品描绘一队骆驼在无边的沙漠，坚忍执着、默默跋涉、不断进取、不停奔波的情景，象征着我们民族自强不息的奋斗精神。伴奏、合唱都极具感染力。

这部作品获得首届中国音乐“金钟奖”声乐作品金奖。

引子：

钢琴模仿驼铃声。

合唱：男女高声部唱出空旷的和声，营造出月色下漫漫的沙漠一片寂静的意境。

第一段 主题音乐首先由男声唱出：

1 = E 2/2 每分钟 52 拍

𝄋 *mp*

男高 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 6 6 7 5 |

月 色 朦 胧， 星 光 闪 烁， 一 队 骆 驼

男低 | 1 1 7 17 | 6 - 1 2 | 3 25 3 - | 4 4 5 3 |

(33 33 22 22 | 11 11 77 77 |

| 4 45 6 - | 3· 32 12 5 | 3 - - - | 3 - - - |

行 进 在 无 边 的 沙 漠，

| 2 23 4 - | 3· 32 12 5 | 3 - - - | 3 - - - |

(3 3 3 3 2 2 2 2 | 1 1 1 1 7 7 7 7)|

| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 7 1 7 | 6 - 1 2 |
(女低)瀚 海 茫 茫， 寂 静
| 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 2 |
(男低)寂 静

| 3 2 5 3 - | (男、女高) 6 6 7 1 7 6 | 5 5 6 7 6 | 6 - 3 1 2 3 |
寥 廓， 驼 铃 声 声 从 夜 幕 中 飘 过 飘
| 3 2 5 3 - | (男、女低) 4 4 5 6 5 4 | 3 3 4 5 4 | 4 - 3 1 2 3 |

(6 6 6 6 5 5 5 5 | 4 4 4 4 3 3 3 3 |
6 - - - | 6 - - - | 6 6 6 6 5 5 5 5 | 4 4 4 4 3 3 3 3)……

第二段　骆驼的颂歌

遥望远方你怀着坚忍的执着，一步一步在默默地跋涉。
无怨无悔你驮着憧憬的生活，无论道路是多么漫长，多么坎坷。
面对风沙你忍着旅途的干渴，一程一程在希望中跋涉。
春去秋来你穿过金色的岁月，迎着曙光你不停进取，不停奔波。

第三段　再现

尚德义（1932—　）

沈阳人，作曲家。毕业于北京师范大学音乐系，任教于吉林艺术学院。代表作有：歌曲《祖国永在我心中》《科学的春天来到了》《七月的草原》《巴黎圣母院的敲钟人》，合唱曲《大漠之夜》《去一个美丽的地方》等。

侗族歌舞

多 耶 第 二 号

（管弦乐）

陈　怡 曲

“多耶”是一种古老的广西侗族传统舞蹈形式，用于传统节庆和迎接客人的场面。领舞者喊唱即兴的歌词，众人围成圈曼舞，并和以“呀多耶”。

引子：

我听到了中国乐器 ________。

主题呈示及其发展：

________乐器，奏出侗歌音调的主题材料：1 = E $\frac{3}{4}$ 快板 $\underline{0\ 1}$ $\underset{\cdot}{6}$ | 2 $\underline{\underset{\cdot}{6}}$ 1· | 1

抒情的过渡段：

____________乐器奏出对比性的音调。

猜猜是哪里的客人来到了侗寨？

结尾：

以典型的京剧音调 1=D $\dot{1}\cdot\ \dot{2}\ 7\ 6\ 5\ 6\ {}^{7\#6}7\ -\ -$ 与节奏性的侗族音调在强奏中结束。

此曲原为钢琴作品，曾获 1984 年全国第四届音乐创作一等奖。该曲改编成管弦乐后首演于纽约。美国报纸评论：“这是一部经过深思熟虑与琢磨的充满朝气与表情的作品……成功在于它的幽默和无拘束的自由”。

陈　怡（1953—　）

广州人，旅美作曲家。1986年获中央音乐学院作曲专业硕士学位。1993年获美国哥伦比亚大学音乐博士学位。多次获得美国作曲家协会年度奖。作品注重表现民族精神与现代气质。代表作有钢琴独奏《多耶》《猜调》，管弦乐《多耶》（一号、二号），《木管五重奏》，民乐合奏《潮音》等。

水　调　歌　头

（男中音与室内乐队）

［宋］苏　轼　词

陈其钢　曲

丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由

明月几时有？把酒问青天。

不知天上宫阙，今夕是何年。

我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。

起舞弄清影，何似在人间。

转朱阁，低绮户，照无眠。

不应有恨，何事长向别时圆？

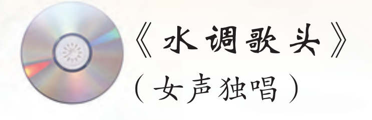
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。

但愿人长久，千里共婵娟。

该曲创作于1991年。作品中这首1000多年前的诗句，由男中音运用中国戏曲的演唱方式，以依字行腔的曲调和吟诵式的道白，用极有表现力的夸张语调来演唱。西方室内乐队则以现代的音乐语言与之交相辉映。“音乐与文学”“古代与现代”“中国与西方”“苏轼与我”，在此融会于一处。

陈其钢（1951— ）

出生于上海，旅法作曲家。1983年毕业于中央音乐学院。1984年赴法国深造，师从当代音乐大师梅西安，获得巴黎大学音乐学硕士学位。他的音乐风格“渊源于中西两种文化之中，又超脱于两者之上”。代表作有单簧管《易》，大型管弦乐《源》《蝶恋花》《逝去的时光》等。

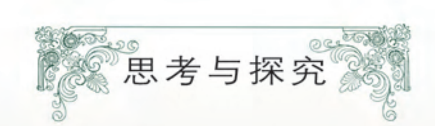
《水调歌头》
（女声独唱）

__________（请提供一个你所知道的其他音乐版本的《水调歌头》。）

请根据你自己的理解，对这三种不同类型的《水调歌头》加以评价：

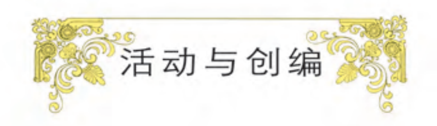
收集与整理

请收集有关苏轼及他的词作《水调歌头》的相关资料。

思考与探究

请就你对课中五首音乐作品的理解，从题材内容、体裁、创作手法、音乐内涵等方面，比较它们与前面作品的异同。

1. 学唱《大漠之夜》的第一部分，增强对音乐的感受。
2. 试比较《多耶》中的主题音调在乐曲中的不同音乐性格。

侗 歌	
京 调	

音乐文档

通过本单元的学习，请就音乐与时代的关系，写下你的理解和体会：

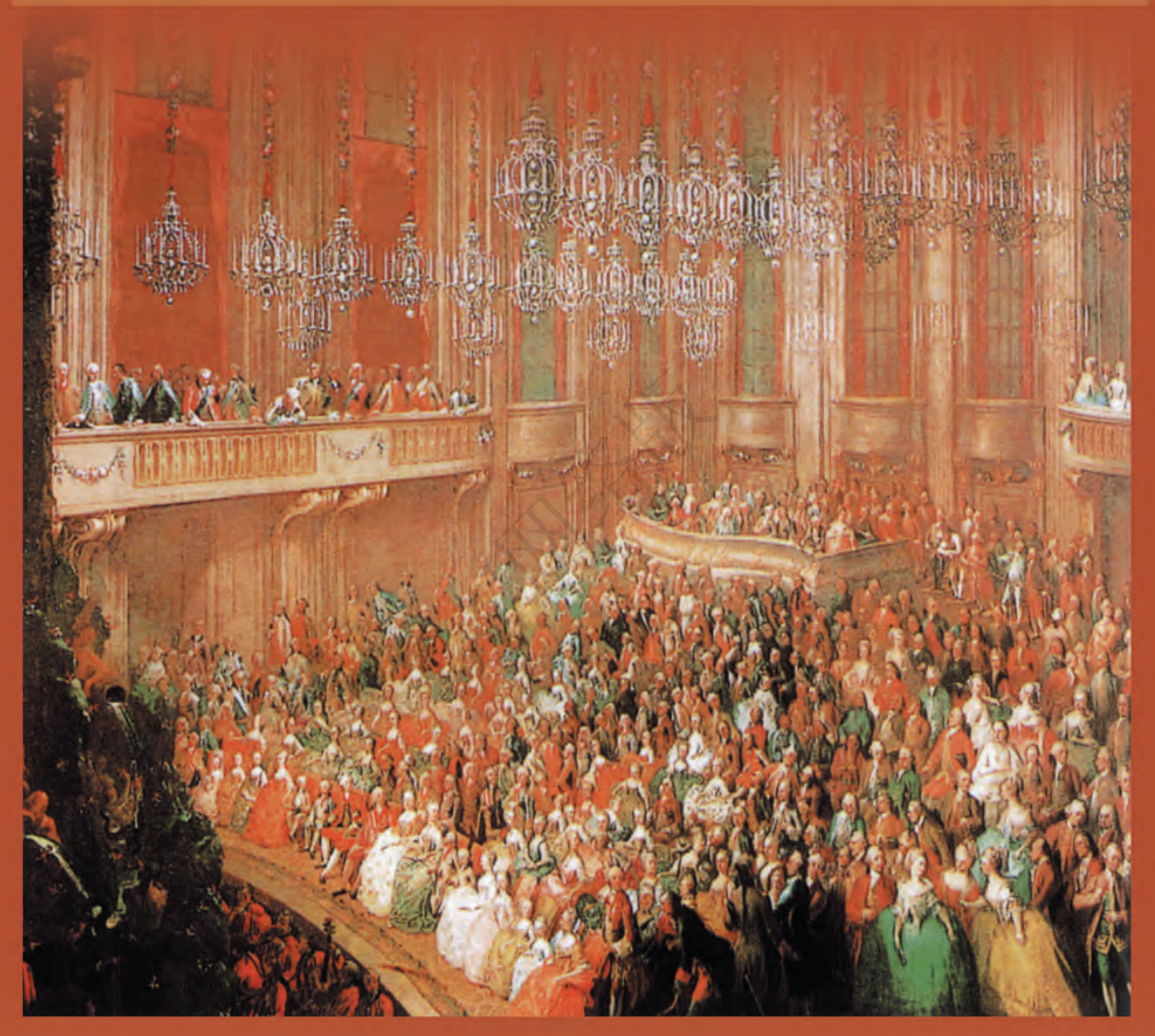

第 2 节　西方音乐的时代特征

古典与浪漫的追忆

不同时代有不同的听觉。

——［德］舒曼

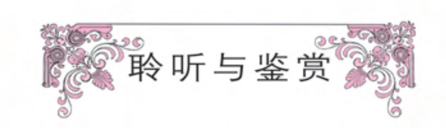

古典歌剧《阿尔克提斯》1767 年在维也纳首演时的盛况

古典，讲求平衡与含蓄，保持着严谨和完美的表现形式。古典主义音乐通常指18世纪至19世纪20年代产生于欧洲的音乐潮流及创作风格。

浪漫，富于色彩和感情，追求着自由和想象的个性表现。浪漫主义音乐是指19世纪初至19世纪中叶产生于欧洲的一种音乐潮流和创作风格。

古典与浪漫，究竟大相径庭，还是一脉相承？让我们来对比听赏：

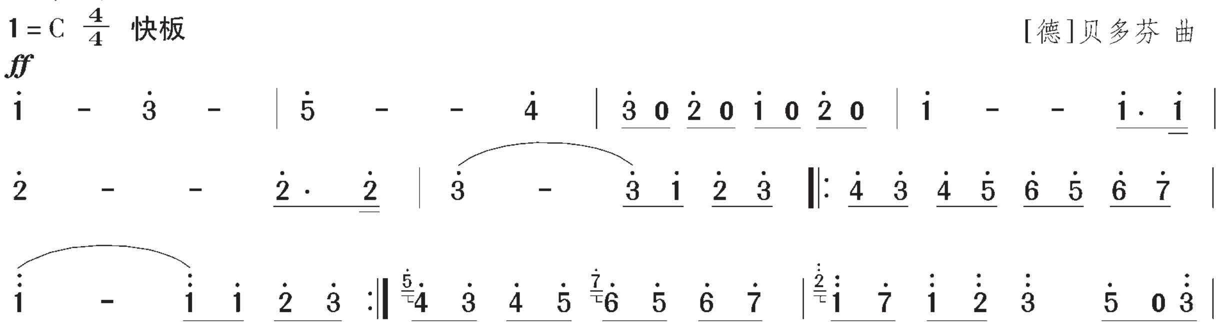

第五交响曲《命运》

（第四乐章）

主部主题:

乐曲开始奏出了明亮的凯旋式的音调，象征着光明的到来。

连接部:

1 = C 4/4

f

1 - - 5 | 3 - - 2· 1 | 2 - - - | 2 - - - |

2 - - 5 | 4 - - 3· 2 | 2 3 - - | 3 - - - |

抒情而柔和的音色，表现出胜利的人民无比豪迈和喜悦的心情。

副部主题:

1 = G 4/4

f　　　　　　　　　　　　　　p

2 3 4 | 5 3 4 5 6 6 7 1 | 5 - - 5 4 3 | 2 4 3 2 1 3 2 1 | 7 7 1 2 5

以三连音为主的舞曲，轻松、流畅，倾诉着人们的欢乐和热情。

结束部:

1 = G 4/4

fp　　　　　　　　　　　　　fp

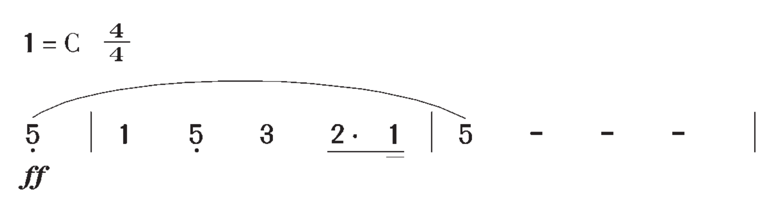
1 - - 7 | 6 5 5 5 | 1 - - 7 | 6 5 5 5 |

发展部：

以副部主题为基础做不断地发展，表现出人们逐渐汇成了狂欢的浪潮。突然，狂欢停止，“命运”音型再次出现，但旋律已变得轻巧、舒展而于激情。

再现部：

再现呈示部主题后，出现了新的音调。

豪迈宽广的主题强调了“通过斗争，获得胜利”的英雄形象，树立起必胜的信心。

最后，响起了辉煌的第一主题——凯旋曲，全曲将铿锵有力的节奏以及饱满的音响推向高潮。

【相关链接】

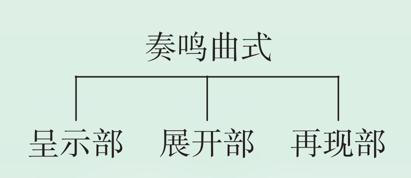
关于交响曲

交响曲（Symphony），来自于古希腊语，意为“共同发出的声音”。常指由管弦乐队演奏的一种多乐章的大型器乐作品。它充分发挥各种乐器的表现力来塑造更丰富的音乐形象和更深刻曲折的情感世界。同时是音乐家创造性思维高度发展的体现。

交响曲的结构

一般由四个乐章组成：

第一乐章：奏鸣曲式
第二乐章：慢板
第三乐章：小步舞曲或谐谑曲
第四乐章：回旋曲式、奏鸣曲式或回旋奏鸣曲式

仲夏夜之梦（序曲）

呈示部：

第一主题：

[德]门德尔松 曲

1 = G $\frac{2}{2}$ 很快的快板

3 6 5 4 3 6 5 4 | 3 2 1 2 3 2 1 2 | 3 4 3 2 1 4 3 2 | 1 7 6 7 1 7 6 7 |

pp

引子由木管乐器轻奏出缓慢、安详的和弦，营造出虚无缥缈的神秘意境。接着，小提琴用跳弓奏出轻盈、灵巧的主题，活灵活现地描绘出仙王、仙后率领小精灵在月光下跳舞的快乐情景。

第二主题：

1 = E $\frac{2}{2}$

1 - - - ‖: 1 - - 7 6 | 5 - - 4 3 | 2 1 7 6 5 7 2 4 |

ff

Ⅰ. 3 1 3 5 :‖ Ⅱ. 3 5 5 5 ‖: 6 - - 5 :‖ 6 0 1 0 |

辉煌的主题，表现了仙王、仙后雍容、神气的形象。接着，两个主题交织在一起，把尽情欢舞的情绪推向高潮。

副部主题：

1 = B $\frac{2}{2}$

1 - | 7 - ♭7 - | 6 - 3 2 | 1 7 6 5 |

p

优美的爱情主题不时插入木管、铜管的跳跃音型，使乐曲更显风趣。该主题经多次反复发展后，出现了欢快舞蹈性的新主题。

新主题：

1 = B $\frac{2}{2}$

1 2 | 3 3 2 1 1 2 | 3 3 2 1 3 | 2 - - 3 | 2 - -

ff *sf* *sf*

展开部：以第一主题为素材做多次的变化，进一步刻画了虚幻神奇的境界。
再现部：又一次把人们带进虚幻莫测的意境，在宁静的气氛中曲终。

本曲是门德尔松 17 岁时创作的作品，是第一首为音乐会专门创作的管弦乐曲，也使序曲成为一种独立的体裁。莎士比亚的神话喜剧赋予乐曲以童话世界五光十色的梦幻色彩，是音乐中最早以描写神仙境界为题材的作品。

门德尔松 Mendelssohn，Felix（1809—1847）

德国作曲家。19世纪欧洲早期浪漫主义音乐的代表。他出身于富有的家庭，其创作风格温柔舒适、富于诗意与幻想，洋溢着浪漫的气息。他独创了“无词歌”的钢琴曲体裁。管弦乐序曲和交响曲的创作是他众多音乐作品中体现其天才创造性的重要领域。同时，他也是19世纪标题音乐的倡导者之一。

【相关链接】

怎样欣赏交响曲

1. 用心聆听。
2. 了解作者和作品的时代背景。
3. 理解作品表现的内容（注意作品的标题性和无标题性）。
4. 熟悉乐曲的主题。

关于标题音乐与非标题音乐

标题音乐是作曲家用使人易于理解的文字写成序言，放在一首器乐曲的前面，用以防止欣赏者错误地解说，而使他注意到全曲或曲中某一部分的诗的境界。

——［匈］李斯特

音乐自身具有不需要或不依附于音乐之外其他因素所产生的美。这种美存在于音乐以及乐音的艺术组合中优美悦耳的音响之间的巧妙关系，它们之间的协调与对抗、追逐与遇合、飞跃与消逝等。

——引自奥地利音乐美学家汉斯立克著《论音乐的美》①

根据以上的欣赏方法，尝试分析以下两首作品：

作品	标题性	时代背景	题　材	乐曲结构	表现手法	风格特点
第五交响曲						
仲夏夜之梦序曲						

①《音乐》P152 页下，人民教育出版社音乐室编著。

第一圆号协奏曲

（第一乐章）

[奥]莫扎特 曲

呈示部：

主部主题：

1 = ♭E 4/4 小快板

5 | 1· 3 2 1 7 1 | 2· 7 5 5 | 2· 4 3 2 1 2 | 2 3 0 1 3 |

5 - 4 3 2 1 | 7 6 6 - 4 2 | 5 3 1 1 1 2123 | 1 0 0

连接部：

1 = ♭E 4/4

1· 5 1 3 5 3 | 2 0 0 0 | 2· 3♯4 5 4 3 2 | 1 0 0 0 |

副部主题：

1 = ♭B 4/4

5 | 5 4 3 4 5 5 5 6 7 1 5 5 | 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 |

展开部：

1 = ♭E 4/4

0 3 3 3 | 3 - - - | 3 4 ♯4 5 ♮4 3 2 1 |

4 - 6 - | ♭7 - ♮7 - | 1 - - 2 3 | 4 - - - |

根据古典乐派的结构特点，下面呈现的应该是哪一部分？并尝试写出谱例：

----------- 部：

规整的音乐结构，抒情流畅的旋律，加上主奏乐器甜美的音色，赋予音乐明快、清新的气息。

莫扎特 Mozart,Wolfgang（1756—1791）

奥地利作曲家，维也纳古典乐派的代表人物。他自幼便显露出惊人的音乐才华，短短一生中创作了大量的传世之作。代表作有歌剧《费加罗的婚礼》《唐璜》《魔笛》《g小调第40交响曲》《第41交响曲》（朱比特）等。他确立了古典协奏曲的结构原则，使其得到了空前的发展。他的音乐优美而纯净，充满了愉快的生活气息和青春活力。

匈牙利狂想曲（第二号）

（钢琴曲）

［匈］李斯特 曲

第一部分：“拉苏”（lassau）——意为“缓慢”。）

引子：

宣叙性的音调，像是民间说唱者的歌调，果断的倚音声响，模仿着弹拨乐器的效果。

主题旋律：

1＝E $\frac{2}{4}$

行板 忧郁地

33 6 0 6 | 6 #5 6 7 1 3 1 7 | 6 67 6 · 5 | 6 6 · 7 | 1 0 1 | 1 7 1 2 3 7 3 2 |

庄严沉重的主题，似在诉说着悲痛的往事。

舞曲主题：

1＝A $\frac{2}{4}$

活跃地

7 · 3 #5 · 6 | 7 · 2 1 · 7 | 6 · 3 6 · 7 | 1 · 3 2 · 1 |

第二部分：“弗里斯”（friss）——意为“新鲜”。

乐曲速度加快，并出现一个个由各种节奏构成的鲜明生动而富有个性的主题，组成了一幅幅绚丽的舞蹈场面：

① 1＝A $\frac{2}{4}$

急板

7 | 1 7 | 6 ·· 7 | 1 6 | 7 ·· 2 | 1 7 | 6 ·· 7 | 1 6 |

② 1＝#C $\frac{2}{4}$

7 1 7 · 1 :‖: 7 1 6 · 1 :‖: 7 1 2 · 1 :‖: 7 1 4 · 1 :‖

③ 1 = #F $\frac{2}{4}$

急板

6 4 i 6 | i 4 6 i | 5 3 i 5 | i 3 5 |

④ 1 = #F $\frac{2}{4}$

急板

6 0 2 | 2 3 4 2 | 5 0 1 | 1 2 3 1 | 7 1 2 3 | 4 5 6 7 | i 7 i 2 | 3 2 3 i |

⑤ 1 = #C $\frac{2}{4}$

i 3 | 6 · 5 | 4 3 b3 2 | b2 i 7 i | i 3 | 6 · 5 | 4 3 2 i | 4 6 |

ff sf

尾声：

1 = #F $\frac{2}{4}$

5 6 7 1 | 2 #1 2 7 | 1 2 3 4 | 5 #4 5 3 |

4 6 2 4 | 7 2 5 7 | 6 3 5 1 | 3 5 1 0 |

乐曲突然在高潮中稍作停顿后，以快速的八分音符奏出奔流般的音调，全曲在沸腾的气氛和辉煌的色彩中结束。

试从以下几个方面将两首器乐作品进行比较：

作品	演奏形式	题材内容	乐曲体裁	旋律特点
第一圆号协奏曲	、			
匈牙利狂想曲（第二号）				

哈　巴　涅　拉

（选自歌剧《卡门》第一幕）

［法］比　才　曲

哈巴涅拉——古巴的一种中速、二拍子的舞曲。其节奏音型是：

$\frac{2}{4}$ X· X X X | X X X X X |

主题旋律：

1 = F $\frac{2}{4}$

6 ♯5 | ♮5 5 5 ♯4 ♮4 | 3 3 3 ♯2 ♮2 | 1 2 1 7 1 2 1 | 7 0 |

引子以舞曲的固定音型带出。接着，以半音下行的音调和频繁的三连音节奏构成旋律，活泼而轻佻，生动地表现了卡门奔放不羁的性格与魅力。

合唱部分

1 = D 2/4

0 5 1 2 | 3· 5 3 2 | 1· 2 3 4 | 5 5 5 5 6 5 | 4

大调式的转换和顿挫的节奏，表现了热烈的气氛。最后，乐曲用分节歌形式进行反复，在饱满有力的乐声中结束。

《卡门》为四幕歌剧。剧情大意为：19 世纪初，西班牙塞维利亚城守城军官唐·豪瑟为烟厂女工——吉卜赛姑娘卡门所诱惑，扔下未婚妻与卡门参与到走私的活动中。卡门生性热情泼辣、敢爱敢恨。当卡门前往斗牛场为埃斯卡米洛喝彩时，唐·豪瑟与卡门发生激烈的争吵，并将卡门杀死在斗牛场外。

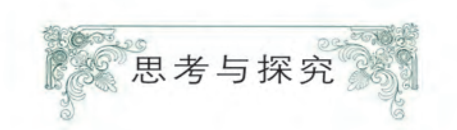

比才 Bizet，Georges（1838—1875）

法国作曲家。9岁进入巴黎音乐学院学习钢琴演奏和作曲。他的创作个性鲜明，旋律朴素，配器清新、绚丽，音乐发展富于交响性和戏剧性，创造了19世纪法国歌剧的最高成就。代表作有《采珍珠者》《阿莱城姑娘》等9部歌剧作品，体现了浓厚的现实主义色彩。其中《卡门》是上演率最高的歌剧。

你认为两首声乐作品可从哪些方面作比较：

作品				
一个孩子将为我们诞生				
哈巴捏拉				

思考与探究

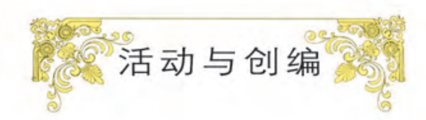
1. 你听过交响音乐会吗？你了解交响乐的结构吗？
2. 你喜欢古典乐派的作品还是浪漫乐派的作品？为什么？
3. 请你说说贝多芬的音乐与其所处时代的影响。
4. 请归纳什么是标题音乐：

____

____

5. 你知道清唱剧与歌剧的异同吗？

清唱剧	歌　剧

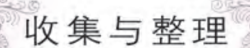

活动与创编

1. 随音乐哼唱《哈巴涅拉》的主题音乐，感受舞曲的风格。
2. 请列出你知道的古典乐派与浪漫乐派的代表人物：
   古典主义音乐代表人物有：巴赫、______、海顿、______ 和 ______；
   浪漫主义音乐代表人物有: 韦伯、舒伯特、柏辽兹、______、______、______等。

小词典　奏鸣曲式　序曲　狂想曲　巴洛克时期　清唱剧　歌剧

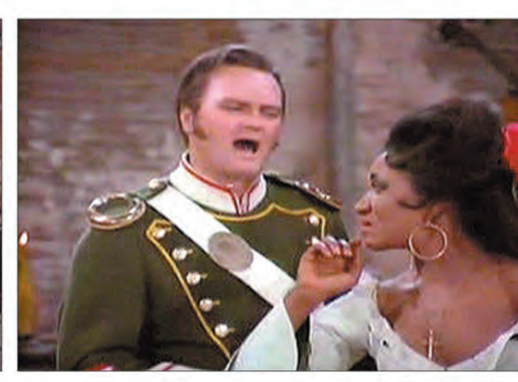
收集与整理

收集一首古典乐派或浪漫乐派音乐作品的音响资料。

歌剧《卡门》剧照

乡土的情怀

没有民族性的音乐是不存在的。实际上，一般认为是全人类的音乐都是具有民族性的。

——［俄］里姆斯基·柯萨科夫

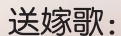

俄罗斯轮舞《小白桦树舞》

19世纪中叶，随着欧洲各国民族解放运动的高涨，音乐家们努力挖掘本民族的民间音乐素材，创作出反映本国、本民族的英雄史诗、神话传说或壮丽山河的作品，以抒发其强烈的爱国思想与民族情怀。

卡玛琳斯卡亚

（交响幻想曲）

送嫁歌：

1＝F $\frac{3}{4}$

[俄]格林卡 曲

适当的速度　舒畅地　每分钟 84 拍

1 3 | 4 3 2 | 1 7 6 5 2 2 | 5. 1 7 5 | 3 6 7 | 1 6 5 1 2. 3 2 | 1

卡玛琳斯卡亚：

1＝D $\frac{2}{4}$

中庸的快板　每分钟 116 拍

5 3 5 | 4 2 4 3 1 3 | 2 1 2 3 | 1 1 3 5 | 4 2 4 3 1 3 | 2 1 2 3 | 1

全曲由两首俄罗斯民歌主题组成。前者徐缓抒情，采用民间送嫁歌《从山后，从高高的山后》；后者是急速、欢跃的民间舞蹈歌曲《卡玛琳斯卡亚》。两个对比鲜明的主题，表现了俄罗斯人民抒情、深思和豪放、乐观的双重性格，形象地描绘了一幅俄罗斯民间婚礼的风俗画。

全曲以民歌作为主题加以变奏发展的创作手法，对俄罗斯民族交响乐的发展，有着深刻的影响。就如柴可夫斯基所言：“所有的俄罗斯交响音乐都是从《卡玛琳斯卡亚》幻想曲中孕育出来的，如同橡树果实孕育出橡树一样。”

格林卡 Glinka,Mikhail（1804—1857）

俄罗斯作曲家，俄罗斯民族音乐的奠基人。从小学习钢琴和小提琴，喜爱和熟悉当地民歌。代表作有歌剧《伊凡·苏萨宁》《鲁斯兰与柳德米拉》，管弦乐序曲《马德里之夜》等。

a 小调钢琴协奏曲

（第一乐章）

呈示部：

主题Ⅰ：

［挪威］格里格 曲

1＝C $\frac{4}{4}$

有节制的快板

3 4·5 4 3 0 | 3·4 4 5 3 0 | 5 6·7 6 5 0 | 5·6 6 7 5 0 | 3 4 7 - |

6 ♭7 3 - | 4 3 6 7 1 7 2 | ♯5· 6 1 7 | 6 0 0 0 0 |

在一阵隆隆的鼓声后，钢琴以八度和弦的弹奏形式，从最高的音区直泻而下。接着，又以琶音的音型席卷而上。随后，带出既有民间舞曲特色，又具抒情色彩的第一主题。

主题Ⅱ：

1＝C $\frac{4}{4}$

1 7 6 5 6 3 2 7 | 6 5 0 0 0 | 1 ♭7 6 5 ♮7 4 ♭3 1 | ♭7 ♭6 0 0 0 ‖

第二主题先由大提琴奏出，随后由钢琴奏出充满感情的独白，音乐低沉回旋，流露出淡淡的哀愁。

简短的发展部后，再现部出现了主奏乐器＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的华彩乐段，充分展现了＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

《a 小调钢琴协奏曲》采用了挪威的民歌旋律与民间舞曲的节奏，音乐中散发着浓郁的北欧乡土气息，抒发了作者对大自然和对美好家园的深切感情。

格里格 Grieg，Edvard（1843—1907）

挪威作曲家、指挥家、钢琴家，深受门德尔松、舒曼音乐的影响。1867年创立挪威音乐学院，曾任奥斯陆交响乐团指挥。其音乐创作富于民族特性，并超越了本土的界限。他的钢琴抒情小品也很受欢迎。

芬 兰 颂

（交响诗）

［芬］西贝柳斯 曲

作品创作于 1899 年，我了解到当时芬兰的时代背景是：

____

____

____

一、残暴统治的动机：

1＝C $\frac{2}{2}$ 稍慢的行板

♯1 - - - | ♯7 0 0 0 | ♯1 - - - | ♯7 0 0 0 | ♯1 - - - | ♯7 - ♯1 - | 2 - 3 - | 3 - - - |

f fz f fz ff ff ff ff ff ff

铜管奏出粗犷、挣扎欲出的动机，如同大地深处强压着的愤怒与痛苦，表现了芬兰人民不屈不挠的斗争意志。

二、痛苦生活的主题：

1＝♭A $\frac{2}{2}$

6 - - | 5 - 4 - | 3 - - - | 3 2 3 4 | 3 - 2 1 | 7 - 7 - | 1 - - - | 1 - -

委婉哀伤的旋律，表现了深重苦难下人民的希望。

三、号召动机：

1＝♭A $\frac{4}{4}$ 有节制的快板

0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 |

四、庆典动机：

1＝♭A $\frac{4}{4}$ 快板

0 5 6·1 3 0 2 3 | 4 3 2 3 1 2 3 |

五、颂歌主题：

1＝♭A $\frac{4}{4}$ 有表情地

3 2 3 | 4 - - 3 | 2 3 1 0 2 | 2 3 - - | 3 3 2 3 | 4 - - 3 |

2 3 1 0 2 | 3 - - - | 3 5 5 5 | 6 - - 3 | 3 5 5· 2 | 2

优美深情的“芬兰颂歌”，倾诉了人民对祖国无比赤诚的真情。

西贝柳斯 Sibelius，Jean（1865—1957）

芬兰作曲家。他的音乐凝聚着炽热的爱国主义感情、民族独立的不屈精神和浓厚的民族特色。其代表作有《芬兰颂》《萨加》，7部交响曲以及为莎士比亚戏剧《暴风雨》的配乐等。自1950年起，芬兰首都赫尔辛基均举办一年一度的国际音乐节——西贝柳斯音乐周。

黄 昏 之 歌

（合唱）

［匈］柯 达 伊 曲
杨秉荪译词
冯婉珍配歌

1＝G 4/4

慢板　每分钟 60 拍

0 0 5 5 3 1 | 2 2 7 5 5 0 | 0 6 6 6 5 4 | 5 5· 3 1 | 0 0 0 0 |

暮色苍茫　黄昏来临，　森林　外面　独自　一　人，

3· 4 5 6· | 5· 1 7 6· | 2 2· 1 7· | 1· 1 2 1 0 | ……

合　起双手　默　默祈祷，　祈求　上苍　赐　我安宁。

歌词续：

暮色苍茫黄昏来临，流浪逃亡历尽艰辛，
何处耕耘何处栖身，祈求上帝赐我安宁。

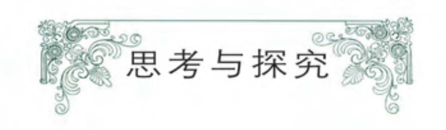
暮色苍茫黄昏来临，盼望天使入我梦境，
给我幸福给我勇敢，使我心灵永得安宁。

这首无伴奏合唱是柯达伊吸收了匈牙利民歌的音调，于 1938 年创作而成。表现了一位流浪者对家乡的眷恋之情。

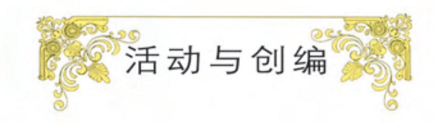
柯达伊　Kodály,Zoltán（1882—1967）

匈牙利作曲家、音乐教育家。1907年执教于布达佩斯音乐学院，并于1919年任副院长。1923年，为纪念布达与佩斯二城合并为首都50周年创作了《匈牙利赞美诗》。柯达伊一生共收集和记录了近3500首匈牙利民歌和有关多种变体形式的舞曲曲调。他根据民族音乐研究成果而创立的“柯达伊音乐教育体系”已有国际影响。

1．你认为民族乐派是在什么时代的影响下应运而生的？

2．你能列出民族乐派的代表人物及其代表作吗？

1．根据你的了解，请用直线把民族乐派的创作特征与音乐作品对应起来：

● 抒发作者的生活体验和思乡的情感	《芬兰颂》
● 大量运用民族民间音乐素材	《卡玛琳斯卡亚》
● 反映当时民族和阶级斗争的状况	《沃尔塔瓦河》
● 描绘祖国的山河	《黄昏之歌》

2．哼唱《黄昏之歌》，体验匈牙利民歌的旋律风格。

小词典　交响幻想曲　华彩乐段

家乡的黄昏（油画）［俄罗斯］萨夫拉索夫绘

多元的时代

现代音乐的整个历史，可以说是逐步脱离上个世纪德国音乐传统的历史。

——［美］科普兰

进入20世纪，人类的绘画、文学、戏剧、舞蹈、建筑等艺术形式，都体现出强烈的创新甚至叛逆的精神。

20世纪音乐力图打破传统的形式规范，最大限度地挖掘音乐本身的潜力，呈现出复杂而丰富的多元局面。

波 莱 罗 舞 曲

贯穿全曲的固定节奏音型：

[法]拉威尔　曲

1 = C $\frac{3}{4}$

‖: X XXX X XXX X X | X XXX X XXX XXX XXX :‖

A 主题：

1 = C $\frac{3}{4}$ 波莱罗舞曲速度　很有节奏地

‖: i i 7i 2i76 | i i6i i 7i | 65345 - | 5432 3456 5 |

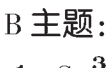
pp

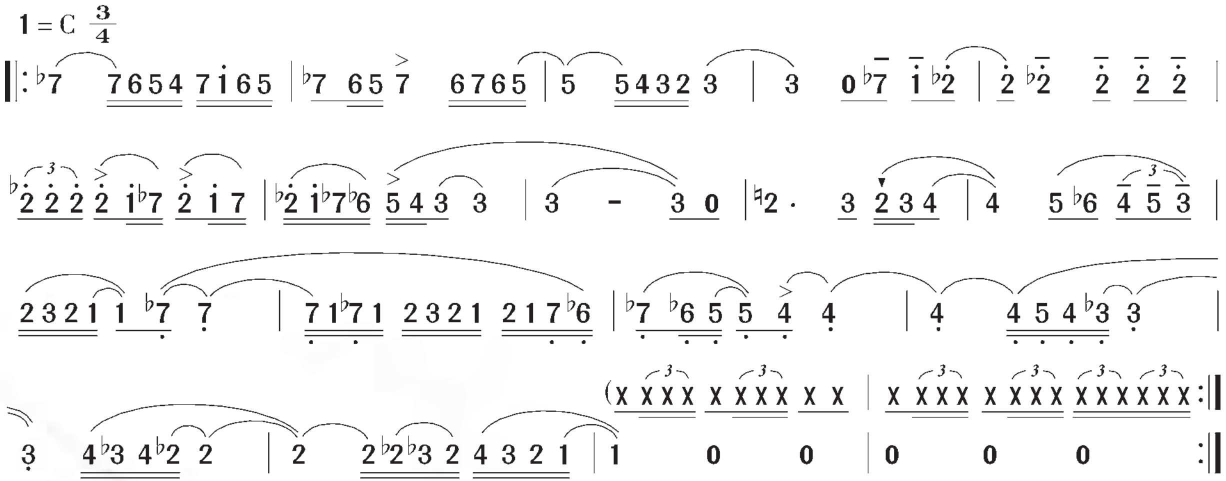
5 5676 5432 | 321 1123 4 | 2 5 - | 5 - 5 0 | 2 2· i 767i |

2i7 7i76 i764 | 4 444 6 i675 | 4 444 6 7564 | 2 212 2 22 |

(X XXX X XXX X X | X XXX X XXX XXX XXX :‖

2 4 6453 2 21 | 2 2 21 2 34 | 5 - 5432 | 1 0 0 0 | 0 0 0 :‖

两首充满西班牙民间音乐魅力的舞曲旋律，在一个从头至尾固定不变的节奏型的伴奏下，从极弱到极强，在交替反复中演奏了 9 遍之多。

《波莱罗舞曲》原是西班牙民间一种三拍子的双人舞。作者在其《自传素描》中说明此曲是 1928 年应舞蹈家伊达·鲁宾什坦之约而写的伴舞音乐。后来成为广受欢迎的音乐作品之一。

【相关链接】

关于《波莱罗舞曲》的构思，作者在《自传素描》中曾这样写道："这是一首慢速度舞曲，它的旋律、和声与节奏始终如一，而用小鼓节奏接连不断地给予强调。一个因素的多样变化促成了管弦乐队的渐强。"苏联作曲家普罗科菲耶夫曾把这首作品誉为"作曲技巧的奇迹"。

了解作曲家的创作技巧，将有助于你欣赏和理解音乐。通过聆听，你认为是哪一种因素的变化，使乐曲焕发出变化多端的光华与风采？尝试列出这些变化来：

A　长笛
A　______

B　______
B　单簧管

A　双簧管
A　_____和_____

B　中音萨克斯管
B　小高音萨克斯管

……

拉威尔 Ravel,Maurice（1875—1937）

法国作曲家，与德彪西同为法国印象派的代表。他始终以法国、西班牙等民间音乐作为基础，并运用新颖的和声和多彩的音色来进行创作。被誉为"天才的管弦乐色彩大师"。代表作有钢琴组曲《镜》，管弦乐曲《西班牙狂想曲》《图画展览会》（为穆索尔斯基钢琴曲配器），舞剧组曲《鹅妈妈》等。

芭蕾舞《春之祭》
中央芭蕾舞团演出

对 大 地 的 崇 拜

（舞剧《春之祭》第一幕）　［俄］斯特拉文斯基 曲

这是 20 世纪音乐对古典音乐传统彻底背离的第一部舞剧音乐。展现了遥远的原始人对人与自然的崇拜仪式。第一幕没有详细、连贯的故事情节，只是由若干个舞蹈组成。

1. 引子：

1＝C $\frac{4}{4}$ 慢板

i 7i 7 5 3 7 6 i 7i 7 5 3 7 | $\frac{3}{4}$ 6 i 7i 7 6 2 5 6 | $\frac{4}{4}$ i 7i 7 5 3 7 6

长者引少女们走向神坛。大管在最高音区奏出一段略带忧伤的古老民间旋律，圆号和单簧管用阴森的音调与之相配，音乐带给人们一种远古、荒野和神秘的感觉。

2. 春天的预兆：

弦乐器断奏出强烈的节奏，象征着春天来临。青年们跳起粗狂的舞蹈。之后，大管奏出代表男性的舞蹈主题。

1＝$^\flat$E $\frac{2}{4}$ 适当的速度

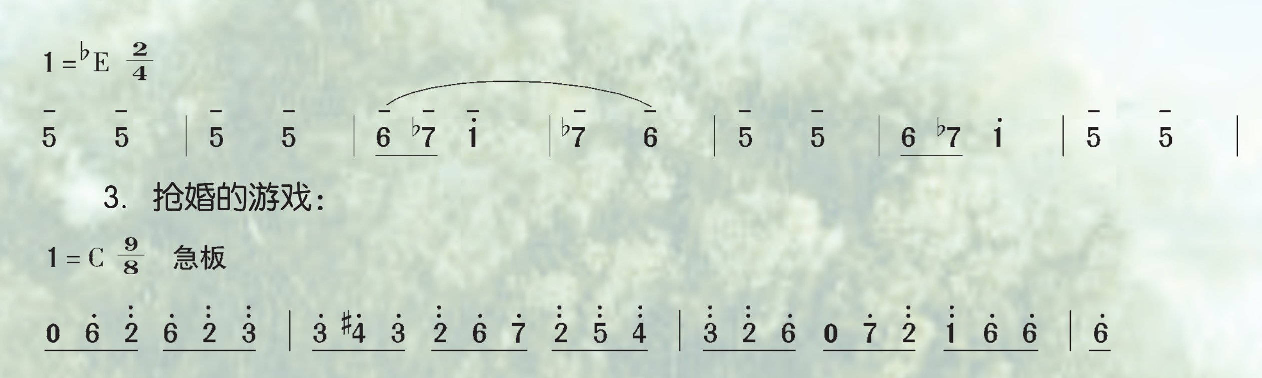
0 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 4 3 2 | 3

接着，圆号奏出代表女性的舞蹈主题。

1＝$^\flat$E $\frac{2}{4}$

3 #4 2 3 6 | 5 #4 3 4 2 | 3 · 5 #4 | 3

最后，小号嘹亮的音调，仿佛宣告春天正式来临的喜讯。

这段异常粗野而混乱的音乐，显得喧闹而暴躁。长笛与短笛奏出了刺耳的音调，描写了青年男女抢婚时的情景。

4. 春天的轮舞：

1 = ♭A 5/4 寂静的

5 3 5 3 2 | 7/4 5 6 5 3 5 3 2 | 6/4 6 2 3 1 6 - |

在长笛的颤音背景下，单簧管吹出了抒情的轮舞主题，仿佛在表达一种质朴的思念之情。同时，也包含着热切的期望。乐队以一个又一个沉重的和弦，表现了青年男子的坚定步伐。

请根据段落标题，想象出下列的舞蹈场面：

5. 对垒的游戏：

____

____

____

6. 智者的行列：

____

____

____

7. 大地的赞颂：

____

____

____

8. 大地的舞蹈：

____

____

____

斯特拉文斯基 Stravinsky Igor（1882—1971）

美籍俄罗斯作曲家、指挥家和钢琴家，现代主义音乐的重要代表人物。其著名的芭蕾舞音乐享有世界声誉。他的创作既有鲜明的俄罗斯风格，也有强烈的原始表现主义色彩。早期的代表作有《火鸟》《彼得鲁什卡》《春之祭》等。

为弦乐、打击乐与钢片琴而作的音乐

（第四乐章）

［匈］巴托克　曲

引子：　弦乐用拨弦的奏法模仿民间乐器的声响。

主题 A：频繁的切分节奏突出了音乐的动感和力度。

1 = A $\frac{2}{2}$

0 1 7　6 5　#4 | 3 2 3　#4 5　6 | 7 1 2　1 7　6 | 5 #4 3　2 1　2 |

1 1 7　6 5　#4 | 3 2 3　#4 5　6 | 7 1 2　1 7　6 | 5 #4 3　2 1　2 | 6

主题 A¹：

1 = A $\frac{2}{2}$

6 5　3 2 3 6 | 7　2　3 #4 5 | 6 5　3 2 3 7 | 5　1　6 5 6 |

ff

主题 A²：钢琴与乐队采用了对话的形式，生动有趣。

1 = A $\frac{2}{2}$

6　5　3 2 3 |（乐　队）| 6　5　2 3 6 |（乐　队）|

3　2　6 1 5 |（乐　队）1　6 | 5 6 3　（乐　队）|

主题 B：

1 = C $\frac{2}{2}$

0　6 5 6 5 6 5 | 6 5 6 5 4 3 4 5 | 6 7 1　2 3 4 5 | 6　2　1 7 6 5 | 6　7 1 5 4 3 1 | 2 3 4 5 0　0 |

ff

主题 C：旋律充满了典型的匈牙利民歌音调。

1 = $^{\flat}$D $\frac{2}{2}$

2 3 #4 5 6 5 6 | 6 5 6　6 7 1 | 2 1 7 6 5 6 7 | 1 7 6 5 4 3 2 | 2 3 4 3 2 1 2 3 | 4 3 2 1 2　2 |

mp　*f*

主题 D：

1 = E $\frac{2}{2}$

6　5　6 6 5 | 6 6 5 5 6 6 5 | 6 6 5 5 6　#4 0 | 3　2　3 3 2 | 3 3 2 2 3 3 2 | 3 3 2 2 3　7 0 |

pp　< *sf*　< *sf*

主题 A^3：

1 = A $\frac{2}{2}$

0 i̇ 7 6 5 ♯4 | 3 2 3 ♯4 5 6 | 7 i̇ 2̇ i̇ 7 6 | 5 ♯4 3 2 1 2 |

乐曲的曲式结构是：

主 题	插部一	主 题	插部二	主 题	插部三	尾 声
A	B	A^1	C	A^2	D	A^3

作品采用了紧张、近乎敲击式的不协和音响和复杂多变的节奏。同时，还保持了严谨的结构形式和民间音乐风格，使人耳目一新。

巴托克 Bartók，Béla（1881—1945）

匈牙利作曲家、民族音乐学家。是一位植根于民间音乐传统的现代作曲家。主要作品有《舞蹈组曲》《世俗大合唱》《为弦乐、打击乐和钢片琴而作的音乐》《第三钢琴协奏曲》《乐队协奏曲》等。

一个华沙的幸存者（片段）

（朗诵、合唱和管乐队）

［奥］勋伯格 曲

作品创作于 1947 年。我所知道的第二次世界大战时期犹太人的遗遇：

____

____

____

____

作品以一个集中营幸存者噩梦般的回忆叙述为题材，采用十二音序列作曲法，尖锐、不协和的音调，渲染出纳粹集中营恐怖、紧张的气氛。曲中的人声分为三种：叙述者用英语朗诵事件的经过、纳粹士兵的咆哮声（德语）以及男声合唱出悲壮的犹太祷歌。

勋伯格 Schöenberg，Arnold（1874—1951）

奥地利作曲家，德奥表现主义音乐的创始人。他创立了十二音序列作曲法，完成了浪漫主义音乐向20世纪现代音乐的历史性过渡。代表作有弦乐六重奏《净化之夜》，交响诗《佩里阿斯与梅里桑德》《乐队变奏曲》等。

收集与整理

请查阅本课课题，回答“多元的时代”是特指哪一个音乐时期？有哪些音乐流派？

思考与探究

1. 通过学习，请谈谈你对 20 世纪音乐的初步印象。
2. 简要说明时代对音乐发展的影响。

活动与创编

敲出《波莱罗舞曲》的特定音型，能否一直贯穿音乐的始终。

音乐文档

流 派	代 表 人 物

历史的回响

任何一门艺术都是历史的产物，都应从历史的观点去加以研究。

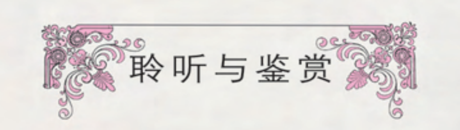
——［挪］格里格

自由领导人民（油画）　［法］德拉克卢亚 绘

作曲家总会自觉或不自觉地将所处的那个时代发生的事件反映于他们的作品中，并努力通过对历史事件的真实叙述，表达自己的态度与观点。同时，希望用音乐警示或鼓励人们。

音乐记载着历史，迸发着时代的心声。

马　赛　曲

1 = G $\frac{4}{4}$

[法]鲁热·德利尔　词曲

进行速度　有力地

5 5·5 | 1 1 2 2 | 5· 3 1·1 3·1 | 6 4 - 2·7 |

1. 前 进 前 进 祖 国 的 儿 郎，那 光荣的 时 刻 已 来
2. 我 们 在 神 圣的 祖 国 面 前，立 誓 向 敌 人 复
3. 当 父 兄 们 在 路 上 倒 下，我 们 将 继 续 战

1 - 0 1·2 | 3· 3 3 4·3 | 3 2 0 2·3 | 4· 4 4 5·4 |

临，专 制 暴 政在压 迫 着 我 们。我 们 祖 国 鲜 血 遍
仇，我 们 渴 望 珍 贵 的 自 由。决 心 要 为 它而 战
斗，我 们 埋 葬 好 烈士的 骨 灰。追 随 他 们的足 迹 前

3 - 0 5·5 | *mf* 5 3·1 5 3·1 | 5 - ……

地，我 们 祖 国鲜 血 遍 地。
斗，决 心 为 自由而战 斗。
进，追 随 他 们 的足 迹 前 进。

法国大革命时期，巴黎在全欧洲保皇联军的攻击下，濒临绝境。马赛的救国义勇军，开赴巴黎，支援革命。革命军中一位名不见经传的中尉，写出一首《莱茵军战歌》。马赛联盟军500多人步行27天至巴黎，沿途高唱此曲，并冠名《马赛曲》。该曲成为历代革命者的战歌。1795年被定为法国国歌。

我知道的法国大革命：

c 小调练习曲《革命》

（钢琴曲）

［波］肖 邦 曲

乐曲的开始，以激烈的快板和连续的上行旋律，表现出不可抑制的痛苦和愤怒。接着，在上下起伏的琶音伴奏音型下，奏出了悲壮的主题：

1＝♭E $\frac{4}{4}$ ［波］肖 邦 曲

0 0 6 7· i | i － 0 0 3 3· 3 | 4 － 3 0 6 7· i | i 0 0 3 3· 3 |

f p f p

♯4 － － － | 7 0 3 0 0 3 4· 3 | 3 6 0 2 0 0 2 3· 2 | ♮1 － － 1· ♮1 | 1 7

fz

1831 年，肖邦离开波兰赴巴黎的途中，突闻祖国争取民族独立的起义失败、华沙重新沦于帝俄统治的消息，在悲愤难抑之际创作了此曲。舒曼曾把肖邦的钢琴音乐比作是“隐藏在花丛中的一尊大炮”，它向全世界庄严地宣告：“波兰不会灭亡。”乐曲具有高难的技巧，经常作为钢琴音乐会的主要演奏曲目。

肖邦 Chopin，Fryeryk（1810—1849）

波兰钢琴家、作曲家，被誉为“钢琴诗人”。他通过钢琴来表达自己内心的诗意，把钢琴的表现力发挥到了淋漓尽致的境界。代表作有《夜曲》《波兰舞曲》《圆舞曲》等。1849年10月17日，年仅39岁的天才音乐家肖邦在巴黎病逝。临终前，他嘱咐姐姐，一定要把自己的心脏运回祖国波兰。后人为纪念这位钢琴艺术家，设立了肖邦国际钢琴比赛。

【相关链接】

1955 年，在第五届肖邦国际钢琴比赛中，我国参赛选手傅聪荣获第三名及“最佳玛祖卡演奏奖”；2000 年，在第十四届肖邦国际钢琴比赛上，我国年仅 18 岁的参赛选手李云迪又夺得了该项赛事空缺了 15 年的第一名，赢得了世人对我国钢琴教育事业的极高赞誉。

第七交响曲《列宁格勒》

（第一乐章）

［苏联］肖斯塔科维奇 曲

呈示部：（和平的生活）快板

主部主题：

1＝C $\frac{4}{4}$ 快板

1 5 2· 5 | 3 – 1· 5 | #4 – 4 5 1 5 | 3 5 1 5 2 5 1 | 7 5 1 – 7 1 2 6 | 5

f

副部主题一：

1＝G $\frac{4}{4}$

5 | 1 – 2 – | 7 – – 1 | 2 3 4 5 | 3 – 1 – | 2 7 6 5 | 4 – – 3 | 6 2 – 3 | 5 1 – |

p

副部主题二：

1＝G $\frac{4}{4}$、$\frac{3}{2}$

1 – 1 2 3 4 | 5 – 5 – | $\frac{3}{2}$ 5 – – 6 1 6 |

ppp

$\frac{4}{4}$ 4 – 4 – | $\frac{3}{2}$ 4 – – 5 ♭7 5 | $\frac{4}{4}$ 3 3 – 2 | 1 – 1 – |

两个主题交替出现，逐步地发展。

展开部：（战争的场面）

侵犯主题：

1＝♭E $\frac{4}{4}$

1 – 2· 1 | 5 5 0 0 | 2 – 3· 2 | 6 6 0 0 |

ppp

1 – 2· 1 | 6 6 0 2 | 1 7 6 5 | 4 4 0 6 | 5 4 3 2 |

旋律像普鲁士的军队进行曲，在重复中力度不断地变化，小军鼓自始至终地伴随出现。极弱到极强的力度变化，表现了法西斯残酷、盲目和野蛮的本性。

再现部：

相对于呈现部有很大的变化。音乐充满了愤怒、激动的情绪，表现了战时的情景。同时也反映了对牺牲的勇士们的哀悼。尾声简单地回顾了整个过程。

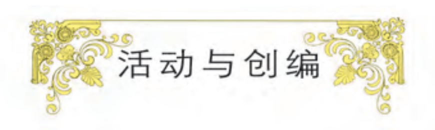
【相关链接】

这是一部诞生于苏联卫国战争时期的伟大音乐作品。1941 年 6 月，希特勒的法西斯政权对苏联发动了大规模侵略，7 月份开始了对列宁格勒[①]长达 900 多天的围困。德军每天都要向这座城市倾泻数百吨炮弹。希特勒更是扬言，要把列宁格勒从地球上抹去。肖斯塔科维奇在古比雪夫完成了这部交响曲，并把该交响曲题献给被围困中的列宁格勒。这部大型交响曲在当时极端恶劣和困苦的战争环境下创作出来，不能不说是一个奇迹。此曲曾获斯大林金质奖章。

肖斯塔科维奇 Shostakovich，Dmitriy（1906—1975）

苏联作曲家。其音乐情绪强烈、大胆而富有哲理性。创作体裁广泛，主要包括15部交响乐、2部歌剧、3部舞剧、1部音乐剧、多部清唱剧、大合唱及大量的室内乐作品。

思考与探究

1. 由历史事件产生出来的音乐作品，都具有哪些音乐风格和特征？
2. 通过聆听和了解，以下反映历史事件的音乐作品分别是哪个音乐时期创作的？

C 小调练习曲《革命》____________________

第七交响曲《列宁格勒》____________________

活动与创编

1. 学唱《马赛曲》。
2. 熟悉 c 小调练习曲《革命》的旋律。

小词典　练习曲　音块

① 今圣彼得堡

第 1 节　音乐的传播与交融

第 2 节　大众音乐

4

第四单元　音乐与社会

在人类创造、传播和发展音乐的同时，音乐也以其独特的方式渗透于人们生活之中，从不同的角度反映着社会生活，并给予社会深刻的影响。音乐丰富了人们的精神生活，陶冶着人们的思想情操，帮助人们深入地认识不同的社会文化。

第1节　音乐的传播与交融

新年音乐会

> 音乐用理想的纽带把人类结合在一起。
>
> ——［德］瓦格纳

【相关链接】

新年之际，各国人民会采用各种不同的方式来庆贺新年。在世界各地会不约而同地举行一场音乐会，让人们在美妙的音乐声中庆贺新年的开始。这一传统源自于维也纳。

作为奥地利乃至世界音乐文化象征的维也纳新年音乐会，多以演奏施特劳斯家族圆舞曲为主，由当代德高望重的指挥家执棒，并通过电波向全世界传送，使《蓝色的多瑙河》流淌到世界的每一个角落……

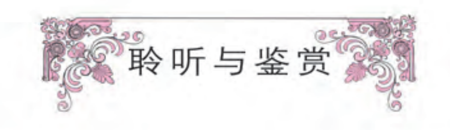

约翰·施特劳斯 Strauss，Johann（1825—1899）

奥地利作曲家。一生创作了168首圆舞曲及17部轻歌剧等音乐作品。其中，以《蓝色的多瑙河》《维也纳森林的故事》《春之声》《皇帝圆舞曲》等脍炙人口的圆舞曲闻名于世，被后人誉为“圆舞曲之王”。

维也纳公园里的约翰·施特劳斯塑像

春之声圆舞曲

[奥]约翰·施特劳斯 曲

A段：

1=♭B 3/4

f

♯4 5 | 6 5 ♯4 5 2 1 | 7 1 4 3 ♯2 3 | 6 0 0 ♭6 |

5 0 0 ♯4 | ♮4 0 0 ♯2 | 3 0 0 ♯1 | 2 - - | 2 - - |

B段：

1=F 3/4

mf

6 0 5 | 5 - 1 | 6 0 5 | 5 - 7 |

6 0 5 | 7 - - | 2 - 4 | 3 - - |

C段：

1=♭E 3/4

pp

5. 0 1 | 1 2. 3 | 3. 4 5 | 5 1. ♯5 |

7 0 6 | 6 4. ♯1 | 3 - 2 | 2

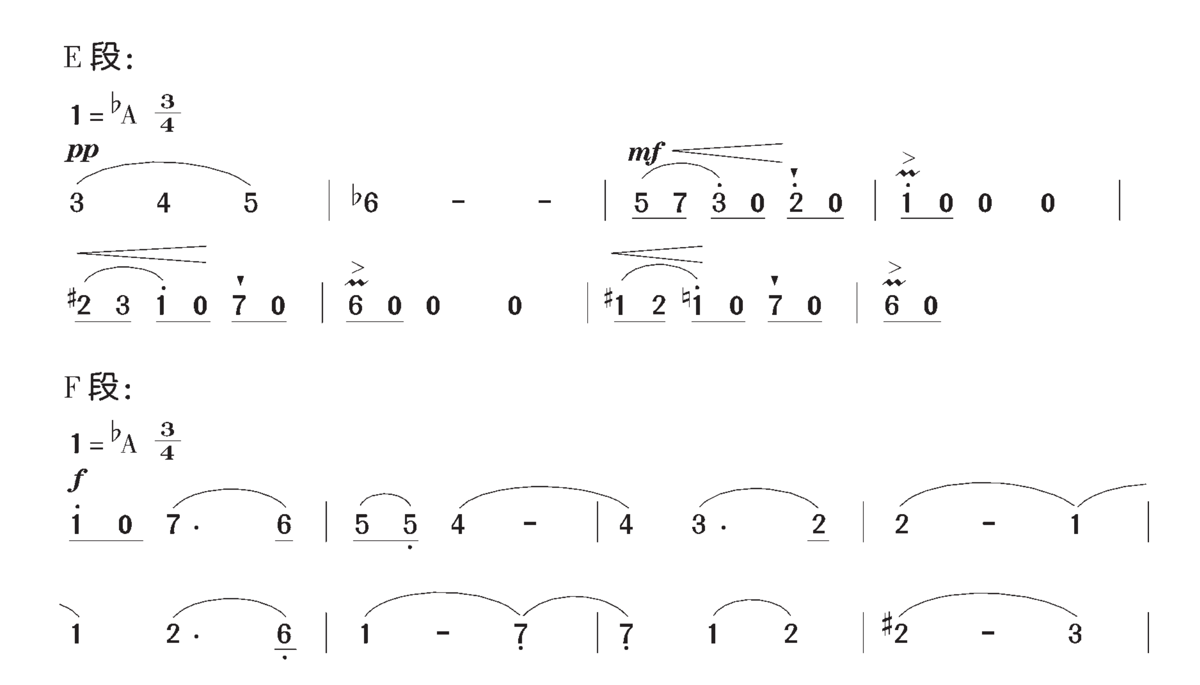
D段：

1=♭E 3/4

f

5 4 | 3 - 5 2 | 1 - 4 7 | 6 - - |

6 5 3 1 3 7 | 6 - - | 6 5 4 2 4 7 | 6 - - | 6 0

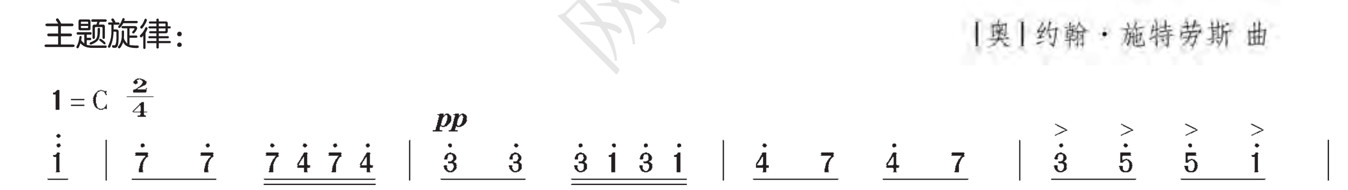

这首充满春天活力的圆舞曲与其他维也纳圆舞曲不同，它是作为纯粹的表演曲目而创作的。全曲的结构为：A B A C D E F A_1，既有维也纳圆舞曲曲式的特点，又具有回旋曲式结构的某些特征。《春之声》圆舞曲也常采用声乐的表现形式，由花腔女高音演唱。

拨 弦 波 尔 卡
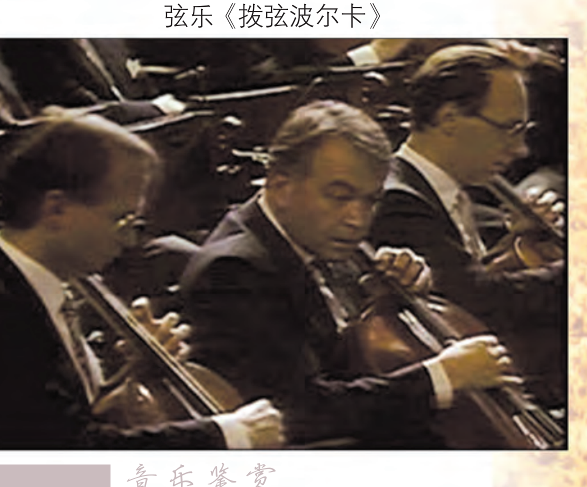
主题旋律：

[奥]约翰·施特劳斯 曲

该乐曲为三部曲式。乐曲自始至终采用弦乐拨奏，并加用三角铁或木琴作伴奏。其结构精巧，节奏活泼，情趣诙谐，色彩丰富。尤其是弦乐拨奏的特殊效果使乐曲显得更为清新明朗，让人听而忘返，是维也纳新年音乐会通常选用的曲目。

弦乐《拨弦波尔卡》

拉德茨基进行曲

引子：

1 = D $\frac{2}{4}$

[奥] 老约翰·施特劳斯 曲

ff

1 1 1 1 1 1 | 3 2 1 · 7 | 6 #5 6 7 1 2 | 5

主题旋律：

1 = D $\frac{2}{4}$

3 #2 | 3 3 #2 3 3 2 | 3 ♮2 1 3 #2 | 3 3 #2 3 3 2 | 3 6 5 5 3 |

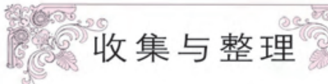
4 6 5 5 2 | 3 6 5 5 3 | 2 7 6 | 6 5 #4 5 6 5 ♮4 |

中部：

5 3 3 3 | 5 3 3 3 4 | 5 1 3 3 3 | 3 · 2 3 |

4 7 2 1 | 7 6 6 6 | 5 1 3 3 3 | 3 - |

该乐曲情绪雄壮豪放，长期以来受到世界各国人民的喜爱，并作为每年新年音乐会的终场曲，观众们总会兴致勃勃地为乐队鼓掌伴奏，把音乐会的气氛推向高潮。

收集与整理

请收集和整理有关维也纳新年音乐会的相关资料。

思考与探究

1．简要评述新年音乐会有哪些特点？主要演奏哪些音乐作品？并列举一些你所熟悉的乐曲。

2．你听过新年音乐会吗？有何感受？你对这一文化现象有何认识？

活动与创编

1．熟悉《春之声圆舞曲》的 A 段旋律，并在欣赏时分辨出来。

2. 请随着音乐，用人声模仿出拨弦的音响，体验拨弦的演奏效果。

3. 请哼唱出《拉德茨基进行曲》的主题旋律，并在欣赏中随音乐做拍手律动，感受新年音乐会的热烈气氛。

小词典 圆舞曲 波尔卡 回旋曲

走进金色大厅

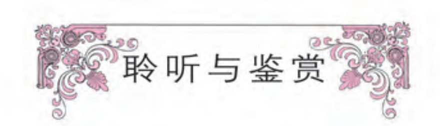
> 真正的艺术总是能被千万人所理解。
>
> ——［匈］李斯特

【相关链接】

维也纳的金色大厅落成于1870年，大厅内共有1654个座位和大约300个站位，其金碧辉煌的建筑内饰和华丽美妙的音响效果，令全世界的音乐家无不向往。

1998年，中国中央民族乐团首次走进维也纳金色大厅，向世人展示了华夏民族音乐的魅力，展示了中华五千年灿烂的历史文化。

娱乐升平

（广东音乐）

谱例一

1＝G $\frac{4}{4}$

0 · 6 5 6 5 3 2 1 2 3 | 5 i 3 5 6 i 5 i 3 5 6 i | 5 0 6 5 6 5 3 2 1 2 3 5 6 5 2 |

3 0 6 3 0 6 3 6 3 2 1 6 1 2 | 3 0 2 3 0 2 3 2 3 5 6 5 6 i |

X X X X , 0 X X 0 X

2003年，维也纳中国民族音乐会，《娱乐升平》作为开场曲。

中国中央民族乐团在维也纳金色大厅表演节目

旋律以切分音和连续的十六分音符级进和小跳，间以四、五度的跳进，形成活泼跳动而又流畅平和的音乐特征。

谱例二

这一节奏是广东民间舞狮中常见的锣鼓点，常常以对称的形式出现，意在描绘舞狮时狮子左右摇摆、奔扑时活泼而又诙谐的动作。

该乐曲以海南音乐《婚礼曲》为素材，表现了喜气洋洋、欢腾热烈的场景。其结构短小，充满浓郁的岭南地方特色。

花 好 月 圆

黄贻均 曲
彭修文改编

引子： 1 = C $\frac{4}{4}$

5 · 6 5 6 5 6 | 5 · 6 5 6 5 6 | 5 6 1 6 5 3 2 3 | 1 5 5 5 5 5 5 5 5 |

乐曲由行进般的号令引出管弦的齐奏，表现出一派欢乐的景象。

主题段落： 1 = C $\frac{4}{4}$

5 5 3 5 3 2 | 1 2 3 5 2 - | 5 5 6 1 3 | 2 3 2 1 6 - |

6 1 2 3 2 3 1 6 | 5 3 2 5 - | 3 5 6 1 2 3 | 5 - - - |

音乐节奏欢畅、舒展，上升的旋律线开朗而向上，使人联想起一幅轻歌曼舞的动人画面。

对比段落： 1 = C $\frac{4}{4}$

1 1 2 3 5 1 3 2 | 2 2 3 5 6 1 3 2 | 2 3 2 3 2 1 6 1 5 | 4 6 6 5 4 3 2 3 |

此段落节奏欢快、紧凑，“鱼咬尾”的旋律使乐曲生动有趣，四、五度的调式色彩变化也使人耳目一新。

变化重复： 1 = C $\frac{4}{4}$

5 5 5 5 3 5 3 2 1 2 3 5 2 | 5 5 5 6 1 1 1 3 2 3 2 1 6 | 6 1 2 3 1 2 1 6 5 6 3 2 5 |

旋律的加花再现和句法的紧缩，使音乐情绪更显热情；段落的反复、上升型的音调以及富有动力的节奏，将乐曲推向高潮。

中央民族乐团演奏民族管弦乐《花好月圆》

1998 年，维也纳中国民族音乐会，《花好月圆》作为结尾曲。

琴、埙、箫三重奏《大胡笳》 演奏：龚一 杜次文 曾昭斌

大 胡 笳

（琴、埙、箫三重奏）

古 曲
顾冠仁改编

胡笳，原是古代北方民族的一种吹管乐器，由于音色悲凉哀怨，又称悲笳或哀笳。早在汉代时期就有以“胡笳”命名的乐曲，明清时期已有传谱《大胡笳》。现在我们听到的《大胡笳》是顾冠仁改编的琴、埙、箫三重奏。

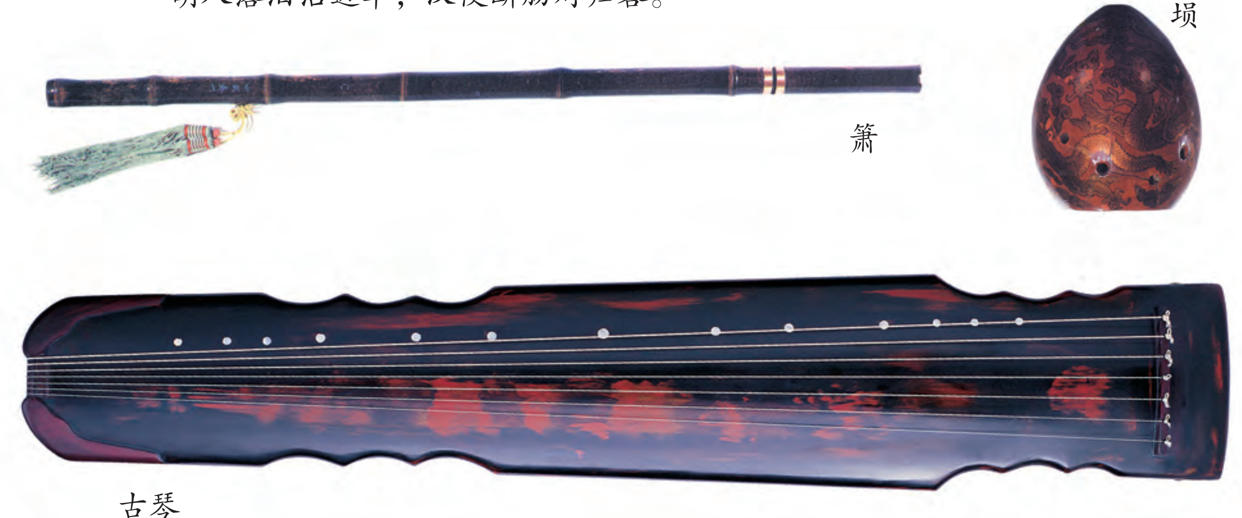
乐曲以多乐段的形式逐渐展开，始终贯穿一个主题：

1＝B $\frac{4}{4}$ 慢板

5 6 5 6 - | 1 1 2 1 6 5 | 6 - 6 5 1 2 | 3 3· 5 6 1 3 2 | 2· 1 6 - |

哀怨委婉的音调为全曲奠定了基调。在全曲发展过程中，音乐材料的对比，调式的转换，偏音和变化音的使用以及演奏技法的多样等，使乐曲在统一的主题中变化延伸。乐曲时而深沉悠长、低回婉转；时而怨恨悲壮、跌宕起伏；时而深思平静、凝思聚神；时而沸腾热烈、激越奔放。其巨大的艺术感染力如诗所述：

蔡女昔造胡笳声，一弹一十有八拍。
胡人落泪沾边草，汉使断肠对归客。

思考与探究

1. 你了解金色大厅吗？为什么中国春节音乐会要在金色大厅举行？有何意义？
2. 说说你对琴、埙、箫的认识，以及对中国古代音乐文化的认识。
3. 试以《拉德茨基进行曲》作比较，谈谈西洋管弦乐队和民族管弦乐队的演奏风格与特征。

活动与创编

1. 尝试敲出下列舞狮的锣鼓点，体验和感受《娱乐升平》中主题旋律的音乐特点。

冬仓 冬 仓 | 冬仓 冬 仓 | 冬 仓 冬 仓 | 冬仓 冬 仓 |

仓 0冬 仓 0冬 | 冬仓乙冬 仓 | 冬仓乙冬 仓 仓 | 冬仓乙冬 仓 ‖

2. 熟悉并哼唱《花好月圆》的主题段落与对比段落的旋律。
3. 你能从虎年春节音乐会节目单的编排中发现些什么吗？并尝试编排一份音乐会的节目单。

小词典　　**广东音乐　鱼咬尾**

虎年春节中国民族音乐会

CHINESE NEW YEAR CONCERT

演奏：中国中央民族乐团　　　　指挥：陈燮阳

中华人民共和国国歌
奥地利共和国国歌

民族管弦乐	**《春节序曲》**	民族管弦乐	**《赛龙夺锦》**
二胡与乐队	**《二泉映月》**	筝独奏	**《寒鸦戏水》**
民族管弦乐	**《中国风格的加洛普舞曲》**	民族管弦乐	**《茉莉花》**
琴埙箫三重奏	**《大胡笳》**	民族管弦乐	**《拨弦波尔卡》**
唢呐独奏	**《百鸟朝凤》**	民族管弦乐	**《瑶族舞曲》**
华韵群芳	**《春江花月夜》**	民族管弦乐	**《三六》**
民族管弦乐	**《漠楼》**	民族管弦乐	**《北京喜讯到边寨》**
琵琶独奏	**《霸王卸甲》**	民族管弦乐	**《拉德茨基进行曲》**
笛子与乐队	**《鹧鸪飞》**	民族管弦乐	**《花好月圆》**

茉莉花的芬芳

> 作品愈是富于民族性，它在艺术上的价值也就愈高。
>
> ——［俄］别林斯基

【相关链接】

1998年9月，歌剧《图兰多》在北京皇城内的太庙前演出。太庙是我国古代皇帝祭祀祖先的宗庙。它是我国古代的皇家建筑。明清时期，或每逢大典和年节时，皇帝就会来到太庙。

中国民歌《茉莉花》在18世纪末就传到欧洲。1924年，由意大利著名作曲家普契尼将这首民歌的音调作为音乐主题贯穿歌剧《图兰多》的全剧。从此，《茉莉花》的芳香便随着这部歌剧飘向世界。

聆听与鉴赏

《图兰多》主题曲

（选自歌剧《图兰多》）

［意］普契尼 曲

1＝♭E $\frac{2}{4}$ 行板

3 3 5 | 6 i i 6 | 5 - | 5· 0 | 3 3 5 | 6 i i 6 |
东 边 升 起 月 亮， 颧 鸟 在 空 中 歌

5 - | 5· 0 | 3 5 | 5 3 5 | 6 6 | 5 - |
唱， 四 月 天，雪 还 没 有 融，

3· 2 | 3 5 2 3 | 1 - | 1· 0 | 2 3 1 3 | 2· 3 |
花 儿 没 有 开 放。 听 听 吧，从 沙 漠

5 6 i | 5 - | 2 3 4 | 2 3 1 6 | 5 - | 6 1 |
到 海 边， 千 万 声 悲 叹 恨 绵 绵。 只 要

2· 3 | 1· 2 1 6 | 5 - | 6 1 6 1 | 5 - |
公 主 能 下 来，万 事 大 吉，

3· 2 1 6 | 5 3 | 3 - | 3 - | 3 0 0 ‖
花 好 月 圆。啊！

这是剧中的第一幕。在皇宫中，当波斯王子没有猜中公主的三个谜语，被宣布处死时，演员们（童声合唱）用《茉莉花》曲调，深沉地唱出对波斯王子的同情。该曲调与江苏民歌《茉莉花》基本相似。

茉　莉　花

1＝D $\frac{2}{4}$

江苏民歌

中速 优美地

(3 2 1 1 2 1 2 3 | 5 6 1 1 6 5 5 3 | 5 2 3 5 3 2 | 1 6 1·) |

3 2 3 5 6 5 1 6 | 5 3 5 6 | 1 2 3 2 1 6 1 | 5 - |
好 一朵 茉 莉 花，好 一朵 茉 莉 花，

5 3 5 6 | 1 2 3 1 6 5 | 5 2 3 5 3 2 | 1 6 1· |
满 园 花 开 香 也 香 不过 它；

3 2 1 2· 3 | 5 6 1 6 5 | 5 3 2 3 5 3 2 | 1 2 6 1 |
我 有 心 采 一 朵 戴，看 花的 人 儿 要

2· 3 1 2 1 6 | 1 6 5· | 3 2 1 2· 3 | 5 6 1 6 5 |
将 我 骂。我 有 心 采 一 朵

5 3 2 3 5 3 2 | 1 2 6 1 | 2· 3 1 2 1 6 | 5 6 1 3 2 1 6 1 | 5 - ‖
戴，又 怕 来 年 不 发 芽。

这首《茉莉花》曲调细腻优美，旋律以曲折的级进为主，婉转流畅，充满了典型的江南水乡风情。

普契尼 Puccini，Giacomo （1858—1924）

意大利作曲家。毕业于意大利米兰音乐学院。主要成就集中在歌剧领域。代表作有歌剧《蝴蝶夫人》《托斯卡》《图兰多》《艺术家生涯》（即《绣花女》）等。

《茉莉花》是自清代以来流传于全国的民间小曲。各地的《茉莉花》歌词基本相同，只是在流传过程中，受地域和风土人情的影响而派生出许多风格各异的《茉莉花》音调，同时也被音乐家作为素材，改编或创作出各种不同的表演形式。

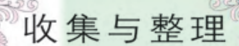

1998 年，中国中央民族乐团在维也纳演奏《茉莉花》

1997 年，为庆祝香港特区政府成立，在《天地人》组曲中，马友友演奏的《茉莉花》

收集与整理

请收集以下相关资料：

1. 歌剧《图兰多》在中国太庙演出的有关资料。
2. 《茉莉花》在各种重大场合演奏的相关资料。

美国著名的萨克斯演奏家凯利·金改编演奏的《茉莉花》

1999 年，在澳门回归仪式中，中国人民解放军军乐团演奏了《茉莉花》

1998 年江泽民访美时，在白宫举行的欢迎仪式上演奏了《茉莉花》

美国发射的宇宙飞船收录了中国的《茉莉花》

思考与探究

1．尝试说明民歌《茉莉花》的起源与特征，谈谈对各种形式演奏《茉莉花》乐曲的感受。

2．你知道为什么在一些重大场合演奏《茉莉花》吗？简要说明“只有民族的才是世界的”这句话的含义。

3．在我国哪些地区还有《茉莉花》民歌？谈谈你对这种现象的认识。

活动与创编

1．学唱歌剧《图兰多》的主题歌，并与江苏民歌《茉莉花》作比较。

2．尝试用不同的形式来表演《茉莉花》。

3．哼唱以下三首不同地区的《茉莉花》民歌，比较其风格特征。

江苏　3 2 3 5　6 5 i 6 | 5 3　5
河北　6 #5 6 i | 3 · ♮5 6 5 6 | i 5 6 i | 5
东北　6 · i 6 5 | 3 5 6 ⁷6 | i 6 5 | 5 3 2 3 |

江苏　6 | i 2 3　2 i 6 i | 5
河北　- | i 7 i 2 | 3 5 6 5 6 | i 5 6 i | 5
东北　5 3 5 | 5 - | 6 · i 6 5 | 3 5 6 6 | i 6 5 | 5 3 2 3 |

江苏　- | 5 3 5 6 | i 2 3 i 6 5 |
河北　- | 5 3 5 | 5 5 5 3 5 | 6 · i 6 5 | 6 ↘ 3 3 |
东北　5 3 5 | 5 - | 6 · i 6 5 | 3 3 | 6 · i 6 5 | 3 - |

5 2 3532 | 16/1 - | 321 2· 3 |
2 #1 2 2 | 3· 5 3 2 | 35/1· 23 | 1 - | 3 321 1 53 | 2 21 |
2 2 #1 2 | 3/5 3 2 | 1 1 2 3 | 1 - | 1 6 5 3 | 2 - |

5 6 i 6 5 | 532 3532 | 12 6 1 |
2 #1 2 23 | 5 3 5 5 | 6 63 5 5 | 2· 3 2 1 | 2 5 6 | 6 0 6 i |
5· 3 | 6 6 | i 6 5 3 | 2· 3 2 1 | 6 5 6 | 6 0 i 6 |

2· 3 1216 | 16 5· ‖
2· 32 | i· 2 7 6 | 5· 6 i 7 | 6 5 356i | i/5· 6i | 5· 0 ‖
2· i | 6 2 7 6 | 5 i | 6 5 356 | 5 - | 5 - ‖

在中国太庙演出的意大利歌剧《图兰多》，是目前世界歌剧界最辉煌的大型实景演出

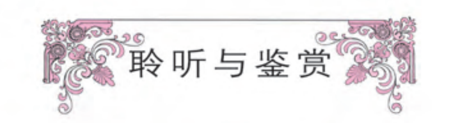
第 2 节　大 众 音 乐

通俗音乐（Popular Music）

> 我相信音乐反映人类灵魂最深处的能力甚至超过了语言。
>
> ——［美］乔治·克拉姆

20世纪，人类科技、经济的高速发展，激发起人们更强烈的感情宣泄。于是，一股通俗音乐的狂潮席卷全球。“通俗，以便于流行——”成为这一世纪不可忽视的重要文化特征。

乡村音乐（Country Music）

什 锦 菜 (Jambalaya)

[美]汉克·威廉姆斯曲

1 = C $\frac{4}{4}$

3 5 | 6 - 3 3 5 | 6 - 5 3 | 5 2 - - | 2 - 5 5 5 |
1. Good-bye, Joe, he got-ta go, me oh. my oh. We got-ta
2. Set- tle down far from town get me piro-gue And I'll

7 - 7 7 | 6 5 6· 5 | 5 3 - - | 3 - 1̇ 1̇ |
go pole the piro- gue down the bay- ou, my Y-
ca- tch all the fish in the bay- ou Swap my

1̇· 1̇ 6 5 | 1̇ - 6 5 | 5 2 - - | 2 - 5 5 5 |
vonne, the sweet- est one, me oh my oh. Son of a
mon to buy Y- vonnne what she nee- do Son of a

7· 7 6 5 | 6 - 5· 3 | 2 1 - - | 1 - 3̇ 3̇ | 3̇ 3̇ 3̇ 3̇ 1̇ 6 |
gun, we'll have big fun on the bay- ou. Jam- ba- la- ya and a craw- fish
gun, we'll have big fun on the bay- ou.

1̇· 1̇ 6 5 | 5 2 - - | 2 - 5 5 | 7 7 7· 6 | 5 5 5 6 5 |
pie and fil- let gum- bo Cause to- night I'm gon- na see my ma cher a-

5 3 - - | 3 - 1̇ 1̇ | 1̇ - 6 5 | 1̇ - 6 5 | 5 2 - - |
mi- o Pick gui- tar, fill fruit jar and be gay- o

2 - 5 5 5 | 7· 7 6 5 | 6 - 5· 3 | 2 1 - - | 1 - ‖
Son of a gun, we'll have big fun on the bay- ou.

乡村音乐（Country Music），源于美国南部的农业地区。曲调简单，节奏平稳，带有叙述性。歌词多以家乡、失恋、流浪、宗教为题材，常以家里、教堂或乡村集市作为主要的演出场所。

温柔地爱我（Love Me Tender）

摇滚乐是流行音乐的主流。它的最大特点是节奏中突出厚重的衬拍（back beat）。

X　>X　X　>X

在持续不断的中速到慢速的 $\frac{4}{4}$ 拍子中，每拍还经常一分为二至三个拍点，有很强的摇晃感。

X　>X　X　>X

XXX(3)　XXX(3)　XXX(3)　XXX(3)

我所了解的摇滚乐队的演奏形式和特点：

____

____

____

____

新时代音乐（New Age Music）

森林狂想曲

吴金黛 曲

1 = ♭B 2/4

6135 3 32 | 3 32 3 67 | 1321 6 5 | 3 - |

6135 3 32 | 3 32 3 67 | 1321 6 5 | 6 - ‖

一群录音师，身背着录音器材游走在台湾的山水之间。历时 5 年，收录了大自然的各种原始声源（虫鸣、鸟叫、流水声），然后分析其旋律、节奏、频率、速度等音响特性，创作出令人耳目一新的大自然狂想曲。

通过聆听，我认为新时代音乐的主要特征是：

旋律特点：____________________

演奏乐器：____________________

其他：____________________

台湾日月潭

电子音乐（Electrophonic Music）

法国电子音乐作曲家及演奏家让・米歇尔・雅尔

寻找他乡的故事

[日]喜多郎 曲

1 = ♭D 4/4

0 3 | 6 6 7 i 7 5 | 6 - - 0 3 | 6 6 7 i 7 5 | 3 - - 0 3 |

♯5 5 6 7 6 5 | 7 - - 0 3 | 7 7 i 2̇ i 7 | 6 - - ……

喜多郎的音乐风格是由合成电子技术和他独有的对生命的深思汇集而成的。

通过欣赏，我了解了电子音乐的演奏特点：

____

____

____

聆听以下音乐片段，认识各种通俗音乐形式（可参考书后的小词典）：

《神秘园》　《Love Is Blue》　Rap　《自由》

绿叶对根的情意

1 = E $\frac{4}{4}$

每分钟 63 拍　从容、真挚地

王　健　词
谷建芬　曲

1.2. 不要问我到哪里去，我的心依着你；不要问我到哪里去，我的情牵着你。

我是你的一片绿叶，我的根在你的土地，春风中告别了你，今天这方明天那里。

无论我停在哪片云彩，我的眼总是投向你，如果我在风中歌唱，那歌声也是为着你。

唔　唔

不要问我到哪里去，我的路上充满回忆。请你祝福我，我也祝福你，这是绿叶对根的情意！

歌曲曾获 1987 年贝尔格莱德国际音乐节通俗歌曲大赛的第三名。也是中国通俗音乐作品第一次获得的国际奖项。

谷建芬（1935—　）

祖籍山东，作曲家。1935年出生于日本大阪。1955年毕业于东北音乐专科学校（现为沈阳音乐学院）作曲系。主要代表作有：《那就是我》《绿叶对根的情意》《思念》《烛光里的妈妈》《今天是你的生日，中国》以及电视连续剧《三国演义》主题歌和插曲等。

天　堂

1 = F $\frac{4}{4}$

每分钟 66 拍

腾格尔 词曲

1. 蓝 蓝的天 空，　青 青的湖 水，　哎耶，

2. 奔 腾的骏 马，　洁 白的羊 群，　哎耶，

绿绿的草原，　这 是我的家。　啊耶，　啊耶，

还有你姑娘，　这 是我的家。

我爱　你　我的　家，　我 的　家　我的 天　堂。

我 爱　你　我 的　家，　我　的　家　我的 天　堂。

此曲是 2001 年首届中国音乐“金钟奖”获奖作品

阿　姐　鼓

何训田 何训友 词
何　训　田 曲

我的阿姐从小不会说话，
在我记事的那年离开了家，
从此我就天天天天地想，
阿姐啊……

一直想到了阿姐那样大，
我突然间懂得了她，
从此我就天天天天地找，
阿姐啊……

玛尼堆上坐着一位老人，
反反复复念着一句话，
唔唵嘛呢叭咪吽，
唔唵嘛呢叭咪吽。

天边传来阵阵鼓声，
那是阿姐对我说话，
唔唵嘛呢叭咪吽，
唔唵嘛呢叭咪吽。

陈小奇（1954—　）

广东普宁人，词曲作家，音乐制作人及电视剧制片人。曾任太平洋影音公司副总经理、编辑、广州电视台音乐总监。现任中国音乐文学学会主席团成员、广州市文联副主席、广东省流行音乐学会会长。作品包括《涛声依旧》《九九女儿红》《为我们今天喝彩》《跨越巅峰》广告歌曲《当太阳升起的时候》以及电视剧《外来妹》《情满珠江》主题歌等。

【相关链接】

20 世纪 80 年代末，广东流行音乐出现了第一个音乐茶座、第一个原创歌曲排行榜、第一个轻音乐团、第一盒立体声录音带、第一个原创歌曲大赛、第一批“包装”歌手……广东流行音乐创作者也推出了许多脍炙人口的流行歌曲。

《涛声依旧》　陈小奇　词曲

世界音乐（ Unomathemba ）

收集与整理

1．通俗音乐（也称流行音乐）包括哪些音乐形式？请收集一种你最感兴趣的流行音乐的相关资料，与其他同学相互交流。

2．查阅近现代中国通俗音乐发展的状况，收集一首你喜欢的中国流行音乐（歌）。

思考与探究

1．有人说：“流行音乐不过是一种以流行面目出现的速食文化，流行过后必然会自动销声匿迹。”也有人说：“流行音乐是一代人青春中永不磨灭的瞬间与记忆，它反映着一代人的想法与需求。”通过学习，谈谈你的看法。

2. 对于电子音乐的出现与发展，你有何想法？

活动与创编

1．先尝试视谱唱出《Jambalaya》，再听录音学唱，感受乡村音乐的音乐风格。

2．试用三连音节奏一分为三的拍子为《Love Me Tendr》伴奏。

3．背出《森林狂想曲》的主题旋律，归纳出这类音乐的旋律特点，并分辨出各段落使用的乐器。

音乐文档

列出你喜爱的流行音乐（歌曲）名，并收藏起相关的 CD 资料。

喜欢的流行音乐（歌曲）	歌（乐）手、队

小词典 通俗音乐　乡村音乐　摇滚乐　新时代音乐　电子音乐
轻音乐　说唱乐　世界音乐

爵士音乐（Jazz）

爵士乐是蕴藏在美国的活力迸发的表现。它是一种极其富有活力的音乐。嘈杂、喧闹，甚至粗俗。但有一点是明确的：爵士乐对于美国有永恒的价值，因为它表现了我们自己。

——［美］格什温

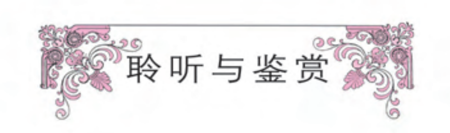
爵士乐队

爵士乐，一种由美国黑人创造的、与欧洲音乐传统相交融所产生的音乐。一个世纪以来，屡经变革和创新，从默默无闻发展成为世界上具有广泛影响的音乐。到底什么是爵士乐？路易斯·阿姆斯特朗神秘地回答：“若你非问不可，你是永远不会知道的！”

美国著名的萨克斯管演奏家约翰·柯川

博尼－皮耶里－克里同工作室绘图

演　艺　人（The Entertainer）

（钢琴音乐）　　　　　　　　［美］斯科特·乔普林　曲

“拉格泰姆之王”
斯科特·乔普林
（Scott Joplin, 1869—1917）

拉格泰姆（Ragtime）源于19世纪后期美国黑人民间活动中的“拉格”舞蹈。后来成为一种带有复杂切分节奏和即兴性特点的钢琴音乐。

斯科特·乔普林（Scott Joplin, 1869—1917）著名的拉格泰姆作曲家。因创作《枫叶拉格泰姆》（Maple Leaf Rag）而一举成名。

拉格泰姆的节奏特点是：

“空虚”布鲁斯

（独唱）　　　　　　　　［美］贝西·史密斯　演唱谱

1 = C $\frac{4}{4}$

唱：0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 5 ‖

长号：5 6 7 | i · ♭7 5 1 · | 4 ♯4 5 5 5 5 4 · 3 | 1 – 5 6 7 ♭3 · 3 | 2 1 6 1 1 1 – ‖

唱：i i ♭7 5 · 3 3 3 5 | 5 – 5 0 5 ♯4 ♮4 2 | 3 5 · 5 – 0 |

woke up this morning with an aw- ful a ebin head.

长号：0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 5 i ♭7 · 5 |

唱：0 0 0 5 · 5 | 5 · 5 5 · 1 1 ♭3 1 | 0 5 · 5 · 5 ♯4 ♮4 3 |

I woke up this mor-ning with an aw- ful a ebin

长号：5 3 1 5 · 1 5 – | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

唱 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 5 | 7 6 5 5 5· 5 |
head . My new man had left me just

长号 | 3 5· 5 3 5 3 1 5 | 5 #2· 2 3 2 ♮2 | 2 0 0 0 |

唱 | 5 5 5 5 #4 ♮4 3 1 | 1 0 0 0 | 0 0 0 5· 5 | i· ♭7 5 3 3 5 5 |
a room and an empty bed. Bought mea cof -feegrin-der that's the ......

长号 | 0 0 0 0 | 0 0 5 5 5 4 | 3 1· 6 5· | 0 0 0 0 |

“蓝调女歌后”贝西·史密斯
Smith, Bessie（1895—1937）

对比以下旋律，归纳布鲁斯的旋律特点：

(1) 2/4
1 2 1 3 3 ‖
1 2 1 ♭3 3 ‖

(2) 5 6 7 | i· 7 | 5 1· 1 ‖
5 6 7 | i· ♭7 | 5 1· 1 ‖

(3) 5 6 1 | 3· 3 2 1· ‖
5 6 1 | ♭3· 3 2 1· ‖

布鲁斯的旋律特点是：

____

____

____

____

多么美妙的世界（What A Wonderful World）

［美］乔治·威斯鲍勃·蒂勒 词曲

I see trees of green， red roses too
I see then bloom for or me and you
And I think to myself：What a wonderful world

I see skies of blue and cloudss of white
The bright blessed day，the dark sacrcd night
And I think to myself：What a wonderful world

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They're really saying “I love you”

I hear babies cry，I watch them grow
They will learn much more than. I'll never know
And I think to myself：What a wonderful world
Yes I think to myself：What a wonderful world

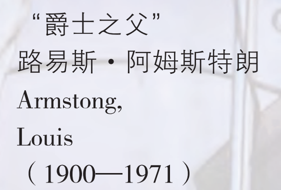
歌词大意：

我看见绿树和红玫瑰，
我看见它们为你我开放。
我情不自禁地想到：
这是一个多么美妙的世界！

我看见蓝天和白云，
明亮而幸运的白天，
深邃而神圣的夜晚。
我情不自禁地想到：
这是一个多么美妙的世界！

天上的彩虹如此美丽，
它们也挂在过往人们的脸上。
我看见朋友们握手问好，
他们在说：“我爱你！”

我看见婴儿在哭泣，
看着他们成长，
他们学到的东西将远胜于我。
我情不自禁地想到：
这是一个多么美妙的世界！

“爵士之父”
路易斯·阿姆斯特朗
Armstong,
Louis
（1900—1971）

欣赏路易斯·阿姆斯特朗演唱的两个版本，谈谈你的看法：

____

____

____

我知道的爵士乐流派（可参考书后的小词典）：

蓝 色 狂 想 曲

（钢琴与乐队）

[美] 格什温　曲

主题 1:

1 = ♭B　4/4　较自由地

p　tr　mf

5 - - 5671234567i234567 | i - ♭7i 7 ♭6 7 6 7 6 |

p

5 4 3 ♭3 3 4 ♯4 5 | 5 ♮3 i ♮♭7 7 ♭6 5 5 | 5 - - - |

先由单簧管在低音区奏着悠长的颤音，突然一段上行的音阶把音乐一下子带到了高处，奏出了具有典型布鲁斯音调的主题。

主题 2:

1 = G　2/2　稍慢　果断地

p

0 i i i 2 i 7 ♭7 7 7 | ♭7 ♮7 i i i | i ♯i 2 ♯2 2 2 | ♯2 3 i 6 ♭7 6 5 2 | 3 5 3 1 1 - |

主题 3:

1 = G　2/2　活泼地

5 6 1 1 1 5 6 5 | ♭7 - 6 5· | 2 3 2 4 - | 4 - - - |

主题 4:

1 = E　4/4　有节制的行板　胸襟宽广地

p

3 4 5 5 | 5 6 7 1 | 2 - - - | 2 - - - | ♯2 - - - | 2 - - - | 3 - - - | 3 - - - |

整首乐曲热情、充满活力。采用即兴演奏的爵士音乐风格，具有鲜明的美国风格。

1984 年美国洛杉矶奥运会百台钢琴演奏《蓝色狂想曲》的盛况

爵士乐版的《儿歌》

1．爱拉·菲茨杰拉尔德（Fitzgeral，Ellad）与小号的表演。

2．爵士乐版的《儿歌》。

收集与整理

以小组为单位，多渠道（互联网、书籍、报刊、传播媒体、音像城等）收集有关爵士乐的资料，并自选展示作业的形式（手抄报、文稿设计、网页、课件制作等），用文字和音响配合说明什么是“爵士乐”。

思考与探究

1．纵观爵士乐的发展，是什么原因促使爵士乐出现流派众多的局面？聆听几段爵士乐的片段，你能分辨出它们是属于哪个爵士乐的流派吗？

2．什么是爵士乐的基本特性？为什么它被称为“灵魂音乐”和“陈述心灵的本能音乐”？它表现在哪些方面？能否用一段音乐来加以说明？

3．美国人在洛杉矶的奥运会上用百台钢琴来演奏《蓝色狂想曲》，这说明了什么？请说说，2008 年中国奥运会上，中国向世人展示了什么样的音乐呢？

活动与创编

1．请随音乐把拉格泰姆的节奏敲出来。

2．下面是《孤儿布鲁斯》的旋律，但谱上出现了错误，你能把它改回原来的布鲁斯音调吗?

1 = C $\frac{4}{4}$

1 | 5 4 5 3 1 | 5 5 4 5 3 1 1 | 3 5· 5 - | 0 - - 5 5 |

7 5 7 5 4 5 1 | 5 4 3 1 | 1 - - - ‖

3．在欣赏“精彩放送”后，请根据爵士乐的特点，尝试将一些简单、熟悉的旋律创编成爵士乐。

1 = C $\frac{2}{4}$

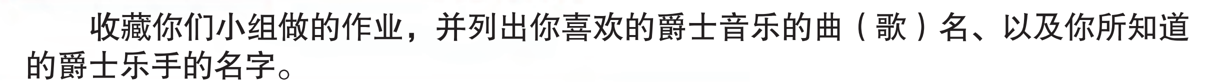
	1　1	5　5	6　6	5　- ‖
改成：	1　1·	5 5　5	6　6 5·	5　- ‖

4．试对爵士乐与摇滚乐的音乐特点做比较，分辨出以下两个音乐片段的类型：

①《One Night》　　②《Only You》

音乐文档

收藏你们小组做的作业，并列出你喜欢的爵士音乐的曲（歌）名、以及你所知道的爵士乐手的名字。

我喜欢的爵士乐（歌）曲	我知道（了解）的爵士乐手

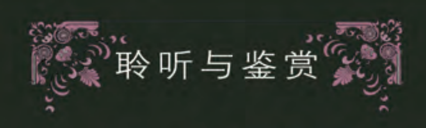
小词典　爵士乐　布鲁斯　拉格泰姆　爵士流派

影 视 音 乐

电影音乐通常被认为只是一种附加于银幕的说明。按我的看法，应当把它当作艺术整体的一个组成部分来对待。

——［苏联］肖斯塔科维奇

自电影和电视诞生以来，音乐受到了很大的影响，影视音乐所表现出来的创作形态以及手法，以人们意想不到的速度在不断地发展……

主题音乐

辛 德 勒 的 名 单

1 = F 4/4

［美］约翰·威廉姆斯 曲

缓慢　吟诵般地

3 6 3 6 4 3 1 3 | 1 2 1 2 3 - | 3 6 3 6 5 4 3 2 | 5 4 7 2 4 3 2 1 | 2 4 2 4 3 2 1 2 |

3 - - 3 | 2 4 2 4 3 2 1 7 | 6 - 7 - | 1 2 1 2 3 2 1 7 | 6 - - - ……

乐曲的音乐风格来自希伯来的圣咏，由以色列小提琴家帕尔曼演奏。音乐主题贯穿于主人公辛德勒的每一次的思想变化中。

音乐在影片中所起的作用：

____

____

____

____

主题歌

重整河山待后生

（电视连续剧《四世同堂》主题歌）

林汝为 词
雷振邦、温中甲、雷蕾 曲

1＝G 4/4

激奋地

f

0 3 1 2 | 5· 4 3 2 1 | 2 - - - | 3 - 3·2 1 7 | 6 - - - |

千 里 刀 光 影， 仇 恨

6 1 3 5 | 6 7·6 5 - | 5 - 1 5 (*mp*) | 1 - - - | 3 - 3· 5 |

燃 九 城， 月 圆 之 夜

2·3 1 7 6 - | 1· 2 6 1 5 4 | 3· 5 2 3 1 2 | 3 - - 2 | 2 - - - |

人 不 归， 花 香

1 6 5 3 - | 6· 5 1 - | 5· 3 2323 2 1 | 1·3 6 5 5 1 3 | 1 - - - |

之 地 无 和 平。

7 - 6 - | 0 1 - 1 | 2 - 4· 6 | 3 2 7 6 7 - | 2 7 6 5 1 |

一 腔 无 声 血， 万 缕

1 7 6 - | 6 6 4 3 2 3 | 5 - - - | 1 2 3 4 - (*f*) | 3 0 0 2 (*mp*) | 2 - 6 2 7 6 |

慈 母 情， 为 雪 国 耻 身 先

渐慢

5 - - 1 | 6 1 5 4 3 0 (*mf*) | 3 1 5 5 3 (*f*) | 2 - - - | 1 3 5 - | 1 - - - ‖

去， 重 整 河 山 待 后 生。

作品成功地把传统说唱音乐——京韵大鼓与交响乐有机地融合，加上骆玉笙苍劲悲壮的演唱，准确地把这部电视剧的内容和风格带给了观众。

音乐在影片中所起的作用：

雷振邦（1916—1997）

北京人，作曲家，满族。1942年毕业于日本东京高等音乐学校作曲系。在长春电影制片厂音乐创作室工作。作有电影音乐《刘三姐》《五朵金花》《冰山上的来客》等。

《007》系列片片头

片头音乐

詹姆斯·邦德序曲

（系列片《007》音乐）

1 = C $\frac{4}{4}$

［英］约翰·巴里 曲

神秘地

5 6 6 6 6 0 6 5 #5 | 6 7 7 7 7 0 7 6 b6 | ……

这段音乐用低音弹拨乐器演奏，给人以神秘莫测的感觉，在音乐上为影片确定了风格。并且，此动机式的主题成为这部系列片的品牌音乐，统一了整套系列片的音乐风格。

音乐在影片中所起的作用：

______

______

______

插曲

花儿为什么这样红

（电影《冰山上的来客》插曲）

1 = C $\frac{2}{4}$

民 歌 原 词
雷振邦改词编曲

深厚、抒情　每分钟 60 拍

6 76#5 6 | 7 12i i | 6· i 7 #5 6 | 6 - | 6 i 7 6 | #5 6 5 45 4 | 3 0 2 3 |
1.花　儿 为 什 么 这 样 红？ 为 什么 这 样 红？
2.花　儿 为 什 么 这 样 鲜？ 为 什么 这 样 鲜？

3 - | 2· #i 2 | 3· 4 | 2· 4 3 2 | 32· i i | i 3 3 3 2 3 | 2 i 2i· 7 |
哎！ 红 得 好 像 红得好 像 燃 烧 的
哎！ 鲜 得 使 人 鲜得使 人 不 忍 离

67 0 #5 6 | 7· 12i | 6· i 7 6 | #5 6 5 45 4 | 3 2 3 #54 3 | 3 - | 3 - ‖
火，它 象 征 着 纯 洁 的 友 谊 和 爱 情。
去，它 是 用 了 青 春 的 血 液 来 浇 灌。

这首插曲在影片中出现了三次，不露痕迹地在电影中交代了人物的命运，推动了故事情节，传达了人物的感情。

第一次： 边防战士阿米尔参加驻地的婚礼，发现新娘竟是儿时的女友古兰丹姆。在歌声中阿米尔回忆起儿时的遭遇：古兰丹姆被卖到老爷家为奴……

第二次： 从驻地发生的一系列古怪事情中，驻地排长为证实古兰丹姆的真实身份，特意让阿米尔唱起这首歌，果然，假古兰丹姆对歌声无动于衷……

第三次： 真正的古兰丹姆被乔装的特务头子带到驻地，排长让阿米尔再次唱出《花儿为什么这样红》，古兰丹姆激动地随阿米尔哼唱起来……

音乐在影片中所起的作用：

____

____

____

影片《冰山上的来客》剧照

弦乐四重奏

（电影《泰坦尼克号》情景音乐）

安详的提琴音乐与惊慌的逃生场面形成鲜明的对比，反衬出人们对生死的不同态度。

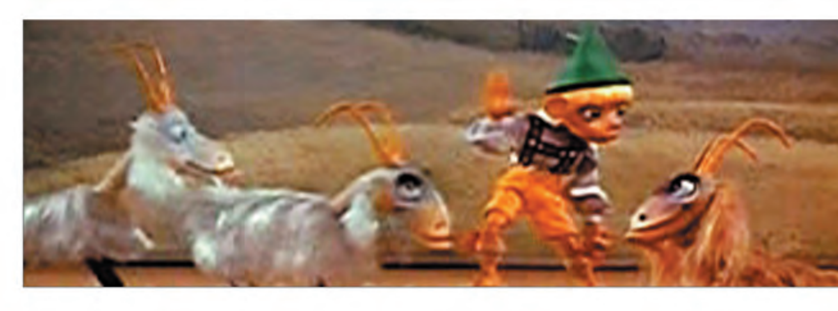
音乐在影片中所起的作用：

____

____

影视音乐是影视综合艺术的重要组成部分。欣赏影视音乐一定要以视听结合为主。请欣赏以下电影片段，辨别各段音乐的类别，并考虑音乐与剧情、画面与人物塑造以及情感表达的关系。

《孤独的牧羊人》（选自《音乐之声》）

__________音乐

____

____

《火祭》（选自《南京大屠杀》）

__________音乐

____

____

____

《三个和尚》配乐

（选自《三个和尚》）

__________音乐

____

____

____

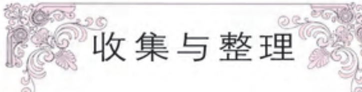

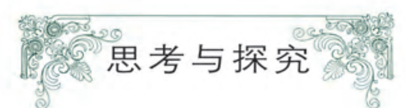
《末代皇帝》（主题音乐）

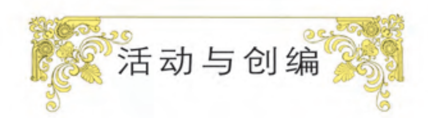
影片《末代皇帝》剧照

影视音乐是由片头音乐、主题音乐（歌）、插曲和场景音乐构成的。请同学们分成四组，分类收集你所熟悉的电影或电视中的音乐片段，举例说明音乐在影视中的功能和作用。

1. 列举出音乐在影视中的功能和作用。
2. 通过学习，谈谈你对“音乐与影视发展”的看法。

1. 各小组按分类展示所收集的影视音乐，并加以适当的说明和介绍。
2. 根据画面的内容，请尝试为一段无声的电影画面配上适当的音乐。

列出你喜欢的影视音乐：

电影或电视	音乐的曲（歌）名

场 景 音 乐

体操和音乐两个方面并重，才能够成为完全的人格。因为体操能锻炼身体，音乐可以陶冶精神。

——［古希腊］柏拉图

1988 年汉城奥运会开幕式

场景音乐的应用十分广泛，其中最常用的莫过于运动场上的音乐。它与运动都追求着生命的律动。音乐与运动的结合，编织成力与美的交响。音乐不仅使人们倍加振奋，同时更传达了和平、友谊、团结的信息与精神。

手拉手（Hand In Hand）

［美］惠特洛克 词
［意］莫里科内 曲

主歌：

We see the fire in the sky
We feel the beating of our hearts together
This is our time,to rise above
We know the chance is here to live forever
For all time
Every time wr give it all
We feel the flame etemally inside us
Hands up to the sky
The morning comes amd starts to live in
harmory,For all time

副歌：

★ Hand in hand we stand
All across the land
We can make this world a better place in which to live
Hand in hand we can start to understand
Breaking dowm the walls that come between us for all time
A li long ★ …… Hand in hand

中文大意（张 宁译配）：

天空中闪耀火光，我们千千万万颗心在跳荡，
时刻来到，快快奋起，全人类世世代代友好，同生活，同成长。
我们勇敢拼搏，熊熊的火焰燃烧在我们胸膛。
我们高举双手，共同迎接清晨带来的和平曙光。

★我们手拉手，友谊传四方；
让那生活一天天更美好，更欢畅。
我们手拉手，友谊传四方。
推倒一切障碍，让那理解的歌声永飞扬。★

（注：★处为反复段落）

1988 年汉城奥运会会歌。歌曲因其亲切的旋律、感人的歌词而被广泛传唱，成为迄今为止最成功的奥运歌曲。

跨越巅峰

陈小奇 词
兰 斋 曲

1＝B 4/4

5 1 2 1· | 3 - - 0 | 3 3 3 2 1 | 1 - 1 0 0 1 2 |
把 所 有 的 爱， 圆 成 一 个 梦， 在

3 3·3 4 5 5 | 6 5 4 3 | 2 2 2 1 2 | 2 - - 0 |
东 方 的 阳 光 下 开 始 一 道 青 春 的 行 程。

5 1 2 1· | 3 3 3· 2 1 | 5 1 4 3 2 | 2 - 2 0 0 1 2 |
让 所 有 的 心 化 成 七 彩 虹， 在

3 3·3 4 5 5 | 6 5 4 3· | 2 2·2 3 2 1 | 1 - - 0 |
燃 烧 的 誓 言 中 携 手 跨 越 世 界 的 巅 峰。

i - - 7 | i - - - |
Scale the heights.

i - - 7 | 5 - - - |
Scale the heights.

i - - 7 i | 2 i - 7 6 |
在 风 雨 之 中 我 们

5 4 4 4 3 | 2 - - - |
走 过 来。

i - - 7 | i - - - |
Scale the heights.

i - - 7 | 5 - - - |
Scale the heights.

i - - 7 i | 2 i - 7 6 |
在 纪 念 日 中 留 下

5 4 4 3 2 | 3 2 i - - ‖
我 们 的 风 采。

1991 年，中国广州成功地举办了第一届世界女子足球锦标赛，开创了世界女子足球的新纪元。女子足球跨越了第一个巅峰。

奥林匹克进行曲

（管弦乐曲）

［奥］弗朗兹·苏佩 曲

从奥运会诞生之日起，音乐就成了它的重要组成部分。体育与音乐的成功结合，凝聚着人类的情感与智慧，体现出人文精神。

此曲是奥林匹克运动会的专用庆典音乐。振奋人心的号角，雄壮激昂的旋律，鲜明有力的鼓声，鼓舞着人们向“更高、更强。更快”的目标而努力。

第23届奥运会开幕式（洛杉矶）

啦　啦　歌

陈中秋　词
王佑贵　曲

啦……
为你加油，加油，加油……
中国队加油！
为你喝彩加油，加油，加油……
中国队加油！

让生命亮出你的辉煌，
让世界留下你的精彩。

更高更强更快！
更高更强更快！

啦啦歌的特点是：

音乐不仅能传递友谊的信息，更是一些运动中不可缺少的部分。

太极拳音乐
健美操音乐

健美操

太极拳

中奥短片

收集与整理

收集有关运动会音乐的资料，并找出一首你最喜欢的音乐作品。

思考与探究

1. 为什么每一个运动的盛会都有会歌？它起着什么样的作用？

2. 你认为一首好的会歌应具备什么样的条件？在提出“人文奥运”的 2008 北京奥运会中，中国的音乐人需要创作哪些类型、哪些风格的音乐来配合奥运会的成功举行？

3. 还有哪些音乐属于场景音乐呢？请罗列出来：

____

活动与创编

1. 男女同学共同合作，有感情地唱出《Hand ln Hand》这首歌。

2. 根据《啦啦歌》的特点，你也创作一首《啦啦歌》，准备在校运会中为你班的运动员加油。

音乐文档

我创作的《啦啦歌》：

小词典

第一单元

摇篮曲： 原来是母亲在摇篮旁为使婴儿安静入睡而唱的歌曲，后来逐渐发展成一种音乐体裁。既有声乐曲，也有器乐曲。其音乐形象亲切，曲调平缓、柔美，节奏平稳，富有摇晃感。

舞剧音乐： 作曲家为各种类型的舞剧所写的音乐。它把舞剧的戏剧构思体现为鲜明的音乐形象，并为舞蹈提供内在感情形象和动态性节奏，塑造个性化的人物形象。

交响曲： 一种用奏鸣套曲形式写成的大型管弦乐体裁，形成于欧洲 18 世纪的古典乐派时期。17 世纪至 18 世纪，在意大利歌剧序曲基础上，演变为快、慢、快三个独立的乐章，而后加入一首小步舞曲，形成了由四个乐章构成的典型古典交响乐式样，是近现代器乐体裁中，在音乐表现上最庞大、最复杂、最完整的一种形式。它以表现社会重大历史事件、历史英雄人物、自然界的千变万化、富于哲理的思维以及人们为之奋斗的崇高理想等见长，带有一定程度的戏剧性。
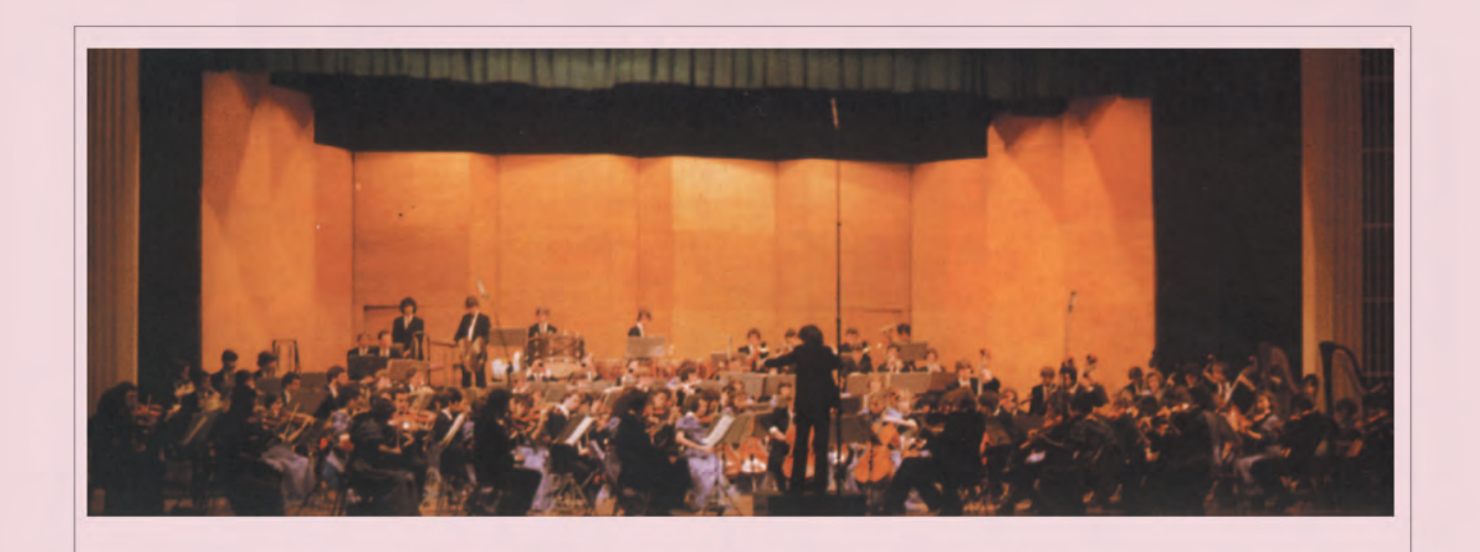
副部主题： 在呈示部中，主部、连接部之后，与主部主题性格、调性等方面形成对比的部分。通常以抒情性、歌唱性为多见。

交响诗套曲： 交响诗是一种单乐章的具有描写性、叙事性、抒情性的管弦乐体裁。由匈牙利作曲家李斯特首创。其内容常取材于文学、诗歌、戏剧、绘画及历史故事、民间传说等，属于标题音乐范畴。根据表现内容，又可以称为“音诗”、“音画”。另有“交响童话”“交响素描”等都与交响诗性质相近。

套曲包括若干乐曲或乐章的成套器乐曲或声乐曲，其中有主题的内在联系和连贯发展的关系。

协奏曲： 一种独奏乐器与管弦乐队协同演奏的大型器乐体裁。它的特点是充分表现独奏乐器的鲜明个性和高度的技巧。通常包括三个乐章：第一乐章，快速的奏鸣曲式；第二乐章，慢板的变奏曲式或三部曲式；第三乐章，急板、回旋或变奏曲式。在第一乐章结束前往往加有主奏乐器单独演奏的华彩乐段，以表现高度的演奏技巧。

民族乐派： 19 世纪中叶，东欧、北欧和俄罗斯作曲家在吸收西欧传统音乐创作经验的同时，着重民族音乐的建立和发展。他们采用本民族的音乐语言或题材，致力于创作表现本民族的性格、愿望和风土人情、反映本民族的历史和现实的音乐作品。主要作曲家有：俄罗斯的格林卡、五人“强力集团”（巴拉基列夫、居伊、鲍罗丁、里姆斯基－科萨科夫、穆索尔斯基）及捷克的斯美塔那、德沃夏克，挪威的格里格，芬兰的西贝柳斯等。

古典乐派： 常指18—19世纪产生于欧洲的音乐潮流及创作风格。讲求严谨的结构、完美的形式、和谐的音响与严密的逻辑。乐曲多以严肃、稳重为主，崇尚理性，而对感情的表现较为含蓄。器乐曲多是无标题音乐。主要作曲家有：亨德尔、巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬等人。

帕格尼尼（1782—1840）：意大利小提琴家、作曲家。他开拓了近代小提琴演奏技法，同时充分运用高超的演奏技巧写下了多部小提琴协奏曲。作品有《24首随想曲》《无穷动》《女巫舞曲》等。他的作品奔放不羁，即兴性强，旋律灵活流畅，转调大胆自然；对李斯特、肖邦、柏辽兹等作曲家的创作产生了很大的影响。

组曲： 又名连曲。是由若干短曲或乐章组成的套曲，其中各曲相对独立，多为器乐曲。组曲又分为古典和近代两种：古典组曲流行于欧洲17世纪至18世纪，由不同风格的舞曲连接而成；近代组曲又称为情节组曲，19世纪开始盛行，除舞曲外，还从歌剧、舞剧、话剧配乐中选出若干乐曲组成。如柴可夫斯基的《胡桃夹子组曲》、格里格的《培尔·金特组曲》等。

标题音乐： 是以文字或标题来阐明作曲家的创作意图和作品思想内容的器乐作品。源于16世纪，19世纪上半叶因欧洲浪漫派音乐家的提倡而盛行。主要作曲家有：柏辽兹、李斯特等。

交响素描： 见“交响诗套曲”注解。

动机： 表达音乐内容的最小结构单位。由具有性格特征并在乐曲中多次运用的音组构成，往往在旋律、节奏、和声方面显示出鲜明的特点，具有相对的独立性，常作为乐曲展开的主要音乐素材。

印象派音乐： 产生于19世纪末。是受印象主义文学和印象主义绘画的影响出现的音乐流派。主张用音乐描绘自然界瞬间即逝的印象，如：光、影、云、雾等，渲染神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调。重视和声的色彩表现，旋律趋向片段零散。主要作曲家有：德彪西、拉威尔等。

小词典

第二单元

晨曲：山歌的一种，亦称“神歌”。主要流传于四川南部的重庆、宜宾为中心的低山丘陵地区。歌词格调轻松、诙谐，常以凝练的手法勾画出某种生活画面，结构有 4 句、6 句或多句体 3 种。节奏、节拍组织自由，变化繁复。大多数曲目都是混合节拍。演唱时，速度即兴处理，使歌腔悠长、舒展，音调高亢，富有激情。

河湟花儿：“花儿”是中国民歌中独一无二的跨民族山歌体裁，汉、回、土、藏、撒拉、保安、东乡、裕固等八个民族用自己的方言共同传唱。“河湟花儿”又称为“河州大令”，流传于黄河及其支流湟水流域，是“花儿”两大系统之一。其歌词为四句体民间格律诗；曲调称为“令”，每个令都是一种相对固定的曲调，不同的曲令多达近百种。音域宽，旋律起伏大，常有连续的音程跳进，曲折而多层次，节奏宽广自由；唱法多样，有尖音（假声）和苍音（真声）唱法，也有真假声并用的唱法。

秧田歌：山歌的一种。一般是在农田劳动时为了解除疲劳、自我调节而唱。民间有“除草不唱歌，禾少稗子多”的有趣说法。这类民歌所唱的内容有很大的即兴性，曲调和衬词却相对稳定。

十棵菜花调：汉族“对花”体的民歌有两种类型：一种是“月令体”，以月份为序；一种是“数序体”，以数字为序。十棵菜花调属于后一种，歌词中有十种花名，因而得名。

咸水歌：在珠江三角洲地区，人们为了调剂生活，增强村与村之间的友谊，逐渐形成一种对歌的习俗，一般采用男女对歌的形式。各地常在农忙前或收获后，搭起歌台，进行比试；中秋节时甚至还将船摇至江心，连成“中秋咸水歌擂台”。咸水歌分布的中心是广东省中山县（现为中山市）。

蒙古族长调：从音乐特点来看，蒙古族民歌大致可以分为“长调”和“短调”两类。长调主要是在放牧时，或者宴会、婚礼和那达慕大会上演唱。曲调悠长连绵，节奏舒缓自由，气息宽广，在持续长音上常常有类似于马头琴演奏式的颤音和装饰音。

朝鲜族抒情谣：朝鲜族民歌有劳动谣、抒情谣、风俗谣、童谣和叙事谣五种体裁，其中农谣、抒情谣流传最广泛，并且反映出朝鲜音乐的基本特征。朝鲜族民歌曲调抒情委婉，演唱时常常用长鼓等打击乐器伴奏。朝鲜族称节奏为“长短”。朝鲜语言中重音的安排，常形成前长后短或前短后长的节奏形式，因此，朝鲜音乐以三拍子为主。

藏族囊玛：囊玛是西藏古城拉萨独有的一种格调很高的民间歌舞艺术形式。原来是“宫廷歌舞”，19 世纪末流传至民间。囊玛乐队由扎木聂、扬琴、笛子、特胡、藏

京胡、串铃等乐器组成。音乐分为前奏和间奏、歌曲、舞曲三部分。前奏和间奏由乐器演奏，旋律基本固定，表演者不唱不跳，歌曲部分十分柔美抒情，是囊玛中最精彩的部分。

苗族飞歌：苗族历史悠久，但没有文字，所以，民歌和口头文学成为记录苗族历史文化的载体。“飞歌”是苗族民歌中的一类，以贵州黔东南的台江、雷山、凯里等县所流传的飞歌最有代表性。飞歌只在山冈林野与田间地头演唱。其音乐特征是节奏自由宽广、旋律悠长起伏，长音可尽气息延长，句间可任意延长休止，句内喜用滑音级进，句尾收腔常用甩音，终止时常附带一声高昂的呐喊声。

民族管弦乐队：1954年产生于中国的一种新型乐队编制。它以民间传统的丝竹乐为基础，借鉴西方管弦乐队的乐器功能分组法，确立了以拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器和打击乐器四组乐器组成的大型民族管弦乐队结构。民族乐器在乐队中有一些改革，如创制大胡、低胡、中低音唢管等来加强民族乐队相对较弱的中低音声区；把二胡系统化为高胡、二胡、中胡、大胡、低胡五种来统一乐队音色。

曾侯乙编钟：编钟是我国古代可以演奏旋律的打击乐器，商代以来一般用青铜制成。1978年在湖北的随县出土了战国时期的曾侯乙墓。墓分中、北、东、西四室，中室是曾侯乙招待宾客的正殿，这套编钟与一套编磬存放在当中。曾侯乙墓编钟共有65枚（其中有一枚是礼器“镈”），分三层悬挂。一枚钟可发出两个不同高音的音（相差三度），全套编钟具备五个半八度，可以构成完整的五、六、七声音阶，十二个半音齐备。

筚篥：又叫“管子”，在现代乐器分类法中属于簧震气鸣乐器。汉代由西域传入中原；隋、唐到宋代盛行于宫廷和民间，明代开始用于寺庙音乐，清代开始成为北方民间乐队的主要乐器；目前普遍流传于我国南北各地，主要用于民间吹打乐或宗教音乐、地方戏曲的伴奏。在阿拉伯、埃及、朝鲜、日本等国家也有同类乐器。

阮：拨奏弦鸣乐器。源于中国汉代的琵琶。圆形音箱，直项，四根弦。相传由于晋人阮咸擅弹此乐器，故名“阮”。现代的阮已经有小、中、大、低音阮四种。音色柔美圆润，一般用于合奏和伴奏，有时也用于独奏，以中阮和大阮居多。

高胡：又名粤胡。是广东音乐中的主奏乐器。约在20世纪20年代，在二胡的基础上创制而成。与二胡形制相似，琴筒略小，演奏时放在两腿间。用钢丝弦，音色比二胡更清亮。代表曲目有广东音乐《双声恨》《平湖秋月》等。

小词典

板胡：因琴筒蒙以木板而得名，又称“梆胡”。清末伴随梆子腔的出现，在二胡的基础上产生的乐器，后来成为北方多种地方戏曲和曲艺的伴奏乐器，近年来用作独奏和器乐合奏，音色高亢。代表曲目有《大起板》《秦腔牌子曲》等。

京胡：最初也称“胡琴”，是京剧的主要伴奏乐器。清乾隆末年随京剧的形成，在胡琴的基础上改制而成。京胡竹制音筒，蒙以蛇皮。伴奏时注重与演员唱腔的配合。独奏代表曲目有《夜深沉》《五子开门》《柳青娘》等。

曲牌：或称牌子。是民间音乐中，用于戏曲、曲艺的填词创作或作器乐曲演奏的相对固定的曲调。每一曲牌都有特定的名称，俗称“牌名”。这些牌名，或出自原曲歌词，或表明原曲的出处，或略示其音乐的特点等。绝大多数牌名与曲牌表现的思想感情无必然联系。在实际的创作和演出中，由于表现内容的需要，以及语言、情感、角色行当，乃至个人风格的差异，同名曲牌的曲调乃至词格也不尽相同。而被用作器乐曲牌的，变化往往更大。

辽南鼓吹乐：民间器乐乐种。明清时期已流传，流行于辽宁省南部海城、牛庄、南台、鞍山、沈阳等地，由农民组织的“鼓乐班”在民间婚丧喜庆等场合演奏。乐队编制有以唢呐、管、笛三种乐器分别主奏的形式，其中以唢呐主奏最为普遍。打击乐有堂鼓、小钹、细乐（铜制小圆锣）、铜鼓等。

梢头：又叫“对句”“疙瘩句”“浪头”“黄河套”，常用于辽南鼓吹曲牌或乐曲结尾处。它在旋律上虽具有极大的即兴性，但在结构上的特点是必须保持问答式的对句形式。

夜深沉：京剧曲牌。由昆曲《思凡》中的“风吹荷叶煞”曲牌演变而来，取唱词中“夜深沉独自卧”中的头三字命名。以京胡等弦乐演奏，南堂鼓配合。京剧中原只用作《击鼓骂曹》祢衡击鼓时的伴奏曲，后来《霸王别姬》舞剑时也用此曲。

潮州弦诗乐：流行于广东潮汕地区、福建南部地区，以及东南亚地区。“潮州弦诗乐”分为“儒家乐”和“棚顶乐”。前者风格纤细典雅，除自娱外，多用于民间婚丧喜庆场合；后者主要用于戏曲舞台，也可独奏，风格简朴粗犷。目前以前者流传最广。“潮州弦诗乐”的领奏乐器有二弦、横笛、唢呐、大三弦、琵琶、潮州筝为合奏乐器，也可以独奏。弦诗乐是潮州音乐的创作源泉。

皮黄腔：戏曲声腔。西皮腔与二黄腔的合称。属于皮黄腔体系的剧种有京剧、汉剧、徽剧、粤剧等。胡琴为主奏乐器。西皮腔，一般认为源自梆子腔，山西、陕西梆子腔流传至湖北襄阳一带，演变为襄阳腔而形成；二黄腔，来源说法不

一。有人认为是江西宜黄腔演变而来，有人认为是安徽四平腔发展而来。音乐风格上看，西皮曲调刚劲有力，音程跳动较大，节奏样式多，高亢活跃；二黄曲调流畅平和，节奏比较稳定，有端庄凝重的特点。京剧是皮黄腔的代表剧种。

梆子腔： 梆子腔又称西秦腔、乱弹等，因为演唱时用来击节的乐器是硬木梆子而得名。清代开始形成各地的梆子腔剧种，在流传过程中受到各地方言和民间音乐的影响，衍化出多种梆子腔，如河北梆子、河南梆子、山东梆子等。梆子腔所包含的剧种以不同形式的板胡为主奏乐器，唱词主要是七字或十字的上下句对称形式。旋法多用跳进，唱词的节奏常用闪板（前拍休止的节奏型），音乐风格高亢激越或悲壮粗犷。

起霸： 这是京剧表演中常见的程式套路动作。源于明代传奇《千金记》中，楚霸王项羽的一组威武勇猛的动作。后来艺人们将它编成完整的套路，用以表现武将们出征前束甲、做好战前准备的英姿，并命其名为“起霸”。

马师曾： 粤剧表演艺术家，粤剧马派创始人。出生于1900年，广东顺德人。擅演丑生、小生、小武、花脸、须生等行当。他独创的“乞儿喉”，半唱半白，顿挫分明，有时还糅入方言俗语，活泼滑稽，成为脍炙人口的“马腔”。他还引进一些西洋乐器来丰富粤剧伴奏音乐，又将电影、话剧某些表演手法，融于粤剧的表演之中。马师曾在国内粤语地区、港、澳、东南亚和美洲的华侨中，均享有很高的声誉。代表剧目有《苦凤莺怜》《贼王子》《搜书院》《关汉卿》等。

红线女： 粤剧表演艺术家。原名邝健廉，广东开平人，出生于1927年。她在继承粤剧名旦董华唱腔的基础上，吸收京剧、昆曲、歌剧和西洋歌唱技艺，又结合自己的嗓音条件，大胆革新创造，形成自己独特的演唱风格，称为“红腔”（又称“女腔”），是当代粤剧舞台上流传最广的唱腔流派。代表剧目有：《关汉卿》《昭君出塞》《李香君》《搜书院》等。1957年莫斯科第六届世界青年联欢节上，她演唱的《昭君出塞》获古典音乐比赛金质奖章。

骆玉笙： 京韵大鼓表演艺术家，艺名“小彩舞”。1914年出生于上海，9岁学京剧，14岁登台。17岁改习京韵大鼓，拜“鼓界大王”刘宝全的弦师韩永禄为师，学唱刘派大鼓。后创骆派，在京韵大鼓界独树一帜。骆派唱腔注重腔中的颤音、滑音技巧的运用。代表作品有《剑阁闻铃》《击鼓骂曹》《丑末寅初》等。骆玉笙还为电视剧《四世同堂》演唱京韵大鼓风格的主题曲《重整河山待后生》。

蒙古好来宝： 主要流传于内蒙古东部地区，有单口和对口两种。单口为说唱艺人拉四胡，自拉自唱；对口则为两人表演，不用乐器伴奏，彼此考问知识。近年来出现

小词典

多人演唱的好来宝，内容为赞美新事物，或讽刺不良现象。其曲调短小，音域适中，节奏鲜明，带有朗诵性。

四川清音：曲艺的一种。200 年前已经在四川境内流传。“唱月琴”是清音最初的称谓，因演唱者用月琴伴奏而得名。1930 年“清音歌曲改进会”将“唱月琴”改称“清音”。随后月琴逐渐被琵琶代替，民间又称之为“唱琵琶”。著名艺人有李月秋、陈继贞、邓碧霞等。

西河大鼓：曲艺的一种。又叫“犁铧片”“河间大鼓”。产生于河北省的河间、保定、沧州一带，已有 200 多年的历史。伴奏乐器有大三弦、犁铧片、书鼓等。道光年间的著名艺人马三峰是它的奠基人，后来的艺人中有赵玉峰、马增芬等名家。西河大鼓表演时，演员左手敲击两块月牙形铜片，右手击书鼓说唱，弦师以大三弦伴奏，有时加用四胡。

河南坠子：130 多年前产生于河南开封，由艺人乔治山首创。演唱者以女艺人为主；主要伴奏乐器为坠胡、三弦、二胡、古筝、扬琴等，打击乐有剪板（长七寸、宽一寸、厚半寸的木板）和脚板（一个一米高的架子，上置木鱼，用绳子一端系小木槌，一端系在拉弦人的脚上）；演唱形式有单口、对口、三口等。主要流派有早期的乔派、董派、程派和后来发展成的北、中、东三路坠子。名艺人有徐玉兰、马艳秋等。

约德尔山歌：是瑞士传统音乐中最具特色的一种山歌唱法。这种唱法的特点是运用真、假声两种唱法迅速地交替演唱，形成一种有趣的、令人惊讶的奇妙效果。约德尔歌唱家用这种发声方法和即兴式的装饰手段，在朴素的曲调中自由、淋漓尽致地表达欢乐、渴望、怀乡、爱情等发自内心的情感。约德尔大部分只用“来”“依”和“哦”等衬字演唱，演唱者还用一种小型的手风琴为自己伴奏。电影《音乐之声》中《孤独的牧羊人》一曲的风格就源自约德尔。

板嗦哩说唱：板嗦哩通常由一人演唱，另一人用鼓伴奏，是朝鲜族一种独特的说唱音乐。它将音乐、文学、表演融为一体，主要演唱的是长篇、情节曲折的戏剧故事。板嗦哩的发声和唱法讲求发音粗犷而浓浊，音色变化丰富、洪亮，能自由地表现各种人物的性格。艺人手中的扇子也是多功能的，时而当刀剑，时而为手杖。此外，为歌手伴奏的鼓手不仅是伴奏，除了根据故事情节的发展掌握节奏、速度外，还在歌手演唱某些段落时突然欢呼或喊叫以鼓励歌手。

蒙古呼麦：在蒙古，有一种神奇的呼麦唱法，一个人能同时唱出一高一低的两个声部，“呼麦”的蒙古语原意是“喉”，所以“呼麦”也可称作一种喉音演唱艺术，演唱时的方法是首先把声带放松，发出基础低音，然后用一股气息冲击发出高泛音。技术高超的呼麦演唱大师可以用二声部来演唱徐缓的长调、急速的快板和世界的名曲。一般来说，“呼麦”的低声部是一个持续的低音，但有时也可变化音高，高声部是一条波浪起伏的旋律线；它有时有词，但常常是无词的。

马里阿契音乐：是由小提琴、吉他、大号、大吉他和几名男女歌手组成的乐队，是墨西哥节日、活动和娱乐场所中重要的歌舞音乐形式。

非洲鼓乐：鼓是非洲普遍流行的乐器，被称为非洲传统音乐之魂。鼓的功能和用途在非洲是多种多样的，除了用于音乐外，有时还是民族、部落或宗教的象征，甚至用来传递信息和语言，被称为“会说话的鼓”（Talking Drum）。非洲音乐中最突出、最主要的因素是节奏和乐器的敲击性。复杂多变、抑扬顿挫、铿锵有力的鼓声气势磅礴。

皮影戏：以灯光映照由演员操纵的皮制或纸制的人、兽及器物投影于幕布并配有唱腔和音乐的一种戏曲形式。

姆比拉：又称拇指钢琴，是一种分布很广、典型的非洲民间乐器。由多根铁条按长短比例排列在一个空心的干葫芦或木盒、罐子上，通过双手的拇指拨动铁条震动而发音，故被称为“拇指钢琴”。它不仅作为独奏乐器，也常常与其他乐器一起合奏。

排箫：安第斯高原最古老的乐器之一，由多根竹管并排绑扎在一起，竹管的数量不等，高音排箫发音纤细、柔美，低音排箫音色雄浑宽厚，低音排箫最长的常为 1.2 米。

安格隆：是印度尼西亚的一种古老民族乐器，由于它是用竹筒制成的，故也称竹筒琴。它是利用竹筒和竹棍的相互碰撞而发音的。因为它是用手摇动的，所以也称摇竹。安格隆的下部是一根横放的竹筒，在竹筒面上开有几个长方形的洞，在每个洞中都插入一个上端修削成半圆开的竹筒，它被固定在框架上，下端修削成两根可以活动的竹棍。当演奏者摇动框架时，竹棍就与竹筒互相碰撞而发出“格隆、格隆”的声音。连续摇奏时音色颤动，华丽悦耳，宛如流动不息的潺潺溪水，十分动听。

桑巴：是巴西的国舞，每年的 2 月或 3 月全国上下一同举行的桑巴狂欢节——一种群众性的化装游行和娱乐活动。桑巴为大调的二拍子音乐，节奏既强烈又复杂多样。歌曲常以一人领唱、众人和的形式进行，气氛十分热烈。

弗拉门戈：是居住在西班牙的吉卜赛人创造的一种融舞蹈、歌唱与器乐为一体的表演形式。常以吉他伴着歌手的演唱作为伴奏，男舞者非常注重脚步的动作，用脚跟敲击出快速的节奏；女舞者则注重手、腕、臂、腰和臀的动作。音乐中同时带有忧郁哀伤与狂热奔放的情绪。

探戈：是阿根廷的一种二拍子或四拍子的舞曲，以切分节奏为特色。而班多钮（Bandoneon）手风琴是探戈舞曲的灵魂，悠扬忧郁的音色极具戏剧性。

小词典

第三单元

国乐改进社：20 世纪初在“五四”精神的影响下，产生了一批注重教育和学术性的音乐社团。“国乐改进社”由刘天华、柯政和等人发起，1927 年成立于北京。面对西方音乐文化广泛地渗入中国，“国乐改进社”将“改进和振兴国乐”当作艺术的宗旨。这也是刘天华一生的艺术理想，对二胡音乐的改革创新是他对这一理想的实践。

中国新歌剧：歌剧原是欧洲近代一种综合性的大型艺术体裁，对于欧洲各国音乐文化生活影响重大。“五四”以来，它随西方音乐文化传入中国，许多的中国音乐家开始在这个领域进行创作尝试。20 世纪 20 年代，黎锦晖创作了十几部儿童歌舞剧，如《麻雀与小孩》《小小画家》等。30 年代有聂耳的舞台剧《扬子江暴风雨》、张昊的《上海之歌》。40 年代的代表作有黄源洛的大型歌剧《秋子》等。1942 年，革命根据地开展新秧歌运动，产生了“秧歌剧”，如《兄妹开荒》《夫妻识字》等。在此基础上，1945 年歌剧《白毛女》的创作，为中国的新歌剧树立了新的里程碑。

模进：也叫移位重复，指将同一旋律按一定的音程关系移高或移低，分为严格模进和自由模进两种类型，是一种重要的旋律展开手法。

移调：音乐术语。指乐曲或乐曲中的一部分，从一个调移至另一个调，从而改变各音的高度，使之移高或降低一定的音程。

中国音乐“金钟奖”：每年评选一次的中国音乐“金钟奖”是由中共中央宣传部批准设立的中国音乐界唯一综合性专家大奖。2001 年首届“金钟奖”在河北廊坊市举办，设器乐及大型交响乐合奏作品、声乐作品、“突出贡献老一辈音乐家”和新时期中国艺术比赛 4 类奖项。2002 年第二届“金钟奖”在福建厦门举行，设作品奖、表演奖、终身成就奖、组织奖四个奖项。2003 年广州市人民政府与中国文学艺术界联合会、中国音乐家协会签订了协议，中国音乐“金钟奖”自本年度开始永久落户广州。

卡农：英文“canon”的音译，是复调的写作技法之一。指同一旋律以相同或不同的高度在各声部先后出现，后面声部按一定的间隔依次模仿前一声部而进行。

咏叹调：咏叹调是歌剧的重要组成部分。以独唱的形式出现，往往被安排在戏剧情节发展的关键时刻，着重表现剧中人物在特定情景中的思想感情，这时剧情的发展暂停。咏叹调的旋律优美，强调声乐演唱技巧，是最有艺术魅力的唱段。

奏鸣曲式：是各种大型器乐曲体裁中最常见、也是最重要的一种曲式。大多数的交响曲的第一乐章都采用奏鸣曲式，并以快板写成。它分为呈示部、展开部、再现部三个部分，这种对比——发展——统一的结构布局，很适合表现复杂、戏剧性的内容，故奏鸣曲式常是交响曲、协奏曲、序曲与交响诗中不可缺少的乐章。

序曲：是大型的器乐体裁之一。可以分为戏剧序曲和音乐会序曲两类。戏剧序曲指歌剧、话剧、舞剧、电影等开始前所奏的管弦乐曲。这类序曲有渲染气氛和暗示剧情的作用，如歌剧《卡门》的《序曲》。音乐会序曲则专门为音乐会演奏而作，内容与戏剧毫无关系，如《1812 序曲》《春节序曲》等。

狂想曲：通常指具有史诗般的气概和鲜明民族特色的器乐曲。大多数狂想曲是以缓慢的民歌曲调为基础进行变奏，又以宣叙调式的段落和快速的民间舞蹈段落相对比，音乐富于民族色彩。

巴洛克时期：巴洛克源自葡萄牙文“baroque”，意为“不规则的珍珠”，常指 16 世纪末至 18 世纪中叶欧洲盛行的一种音乐风格。其音乐特点为：以复调音乐为主，旋律富有表现力，装饰性强。主要作曲家有：斯卡拉蒂、亨德尔、巴赫等。

清唱剧：是一种大型的声乐套曲体裁，17 世纪初形成于意大利，产生之初为一种宗教性音乐体裁。清唱剧包括独唱（宣叙调、咏叹调）、重唱、合唱及管弦乐部分，属于音乐会作品，有剧之名，却没有剧的效果，虽有角色分配，但演员采用只唱不演的清唱形式。其中合唱占重要地位。

歌剧：一种综合音乐、诗歌、舞蹈、文学、戏剧，并以歌唱为主的艺术形式。起源于 16 世纪末的意大利。音乐部分由独唱（咏叹调和宣叙调）、重唱、合唱和管弦乐（序曲、前奏曲以及幕间的间奏曲）组成。

交响幻想曲：发挥作曲家的想象力而不遵循传统曲式的作品，统称幻想曲。源于 16 世纪，当时还是独奏曲。至 19 世纪浪漫主义时期扩展至交响乐领域。

华彩乐段：原指意大利正歌剧中咏叹调末尾处由独唱者即兴发挥的段落。后来常指在协奏曲中留给独奏者充分发挥表演技巧的独奏段落，是作品独具特色的部分，通常此时乐队暂停演奏。

小词典

十二音序列：奥地利作曲家勋伯格在前人的基础上完善的一种作曲技法。它的主要目的是取消中心音，而将一个八度中的 12 个半音，依作者的构思排成序列，每一个音的地位平等，并以这个序列作为构成音乐的材料加以变化和发展，并严格规定序列中的各音应依顺序出现，不得重复，以避免出现中心音之嫌。

练习曲：用于提高器乐演奏技巧的乐曲。它通常包括一种或数种特定的技巧，除用以练习技巧外，同时具有高度的艺术性和舞台效果，肖邦为创始人。

音块：指许多乐器各自相隔一个全音、半音、1/4 音或 1/8 音的音距同时演奏形成的音响效果，已抛弃了常规的音高、旋律。

第四单元

圆舞曲：又称“华尔兹”，起源于奥地利的一种三拍子舞蹈，舞时双人成对地旋转。其音乐特点为：第一拍重音较为突出，节奏明确，旋律流畅，常伴以“X X X”的节奏伴奏。现在常听到的圆舞曲，大多为维也纳式的圆舞曲。

波尔卡：捷克的一种民间舞蹈，以男女对舞为主，其基本动作由两个踏步和一个跳踏步组成。其音乐特点为快速跳跃的二拍子。

回旋曲：起源于欧洲民间的轮舞曲。它以一个主题与若干个不同的“插段”交替出现为原则：A+B+A+C+A+D……这种曲式适合于表现活跃、欢腾的情景。

广东音乐：原是粤剧的过场音乐或烘托表演用的小曲。从 20 世纪 20 年代起，发展成为独立的器乐形式。广东音乐大部分是以明快、灵巧为特色。

鱼咬尾：戏曲唱腔和过门之间以及对唱的民歌中或器乐合奏中，前句（或前段）末音与后句（或后段）首音相互交叉，形成各种音程的两音互相重叠。这种形式如鱼儿互咬尾巴，故民间有此称谓。

通俗音乐：也称流行音乐或大众音乐。一般指结构短小、轻松活泼、通俗易懂而又传播较广的音乐。此类音乐大都随着社会文化潮流的变迁而流行或消逝。

乡村音乐：源于美国南部的农业地区。曲调简单，节奏平稳，带有叙述性，歌词多以家乡、失恋、流浪、宗教为题材，常以家里、教堂或乡村集市作为主要的演出场所。

摇滚乐：通常由一人或数人演唱，以吉他、电声乐器、各种鼓及其打击乐器为伴奏，乐队成员多为四至五人。每位乐手以能自弹、自唱、自编、自演为荣。节拍多为速度不定的 4/4 拍子，节奏突出衬拍（小节中除重拍以外的弱拍），常把一拍细分为二至三个更小的拍点，有很强的摇晃感。

新时代音乐：一种宁静、安逸、闲适的音乐，纯音乐作品较多。经常采用不断重复同一音调的手法，以电子乐器和高技术录音手段为特点，有时也结合大自然的声音等各种音响。后来又不断加入各种音色独特的民族乐器，是一种融合了世界各地的民族音乐元素的新音乐形式。

电子音乐：是以电子合成器、音乐软件、电脑等所产生的电子声响来制作音乐。可以模仿传统乐器、自然界的各种音响，甚至可以根据需要制作出自然界不存在的音响。

轻音乐：运用现代音乐的手法改编一些古典名曲，对于普及古典严肃音乐起到了相当重要的作用。世界上有不少优秀的轻音乐队，其中以法国的保罗·莫里亚乐团、德国的詹姆斯·拉斯特乐团和意大利的曼托瓦尼乐团最为著名。

说唱乐：原意为黑人俚语中“说话”或“交谈”的意思。起源于20世纪70年代末纽约的黑人住宅区。其特点为：以机械的节奏声为背景，快速地念诵一连串押韵的词句。音乐简单，重复为主，多半没有旋律。

世界音乐：是西方角度观点的词汇，意思是除了英、美及西方民歌的流行曲音乐，一般指发展中地区或落后地区（如非洲及南亚洲等地）的传统音乐，通常是指与西方音乐风格混合改良了的传统地区的音乐。

爵士乐：是在拉格泰姆和布鲁斯的基础上发展起来的，以小型器乐重奏为主的形式。主要由短号、小号、长号、萨克斯管、吉他、低音提琴等乐器组合进行的即兴演奏，记谱只提供大致的轮廓，然后进行极富动感的变奏，有很强的创作发挥空间。

布鲁斯：又称蓝调，是一种音调接近语言，夹杂叹息、呻吟和说白的黑人歌曲；带有很多的滑音，并常以降低3、7两个音作为其旋律的特征，充满忧郁的情绪。

拉格泰姆：源于19世纪后期美国黑人民间活动中的“拉格”舞蹈，后来成为一种带有复杂切分节奏和即兴特点的钢琴音乐。

爵士流派：自1917年第一张爵士唱片诞生后，爵士乐经过一个世纪的发展，流派众多，大致有：20世纪初的传统爵士、30年代大乐队演奏的摇摆乐、40年代的咆哮爵士和冷爵士、50年代的硬爵士、60年代的自由爵士、70年代的摇滚爵士和融合爵士……

MP3 光盘目录

001 槟榔树下摇网床（广东民歌）
002 婚礼场面（舞剧《鱼美人》片段）
003 猎人的送葬行列（节选）（《第一交响乐》第三乐章）
004 第六交响曲《悲怆》（第一乐章节选）
005 母亲教我的歌（小提琴与钢琴）
006 母亲教我的歌（声乐）
007 阳关三叠（合唱）
008 沃尔塔瓦河（交响诗套曲《我的祖国》第二乐章）
009 乡音乡情（独唱）
010 回家（萨克斯管独奏）
011 梁山伯与祝英台（节选）（小提琴协奏曲）
012 乐曲一：打字机
013 乐曲二：盖邮戳
014 钟（钢琴独奏）
015 永恒的水
016 里莫日的集市（选自交响组曲《图画展览会》）
017 赶摆路上（选自合唱组曲《云南风情》）
018 异国鸟（钢琴与乐队）
019 帕米尔，我的家乡多么美（声乐套曲《祖国四季·秋》）
020 槐花几时开（晨曲）
021 拔根芦柴花（秧田歌）
022 上去高山望平川（河湟花儿）
023 猜花（十棵菜花调）
024 对花（咸水歌）
025 嘎吉哟（侗族大歌）（一）
026 嘎吉哟（侗族大歌）（二）
027 赞歌（蒙古族长调）
028 阿里郎（朝鲜族抒情谣）
029 阿玛嘞火（藏族襄玛）
030 歌唱美丽的家乡（苗族飞歌）
031 枯滴
032 原始狩猎图（骨笛与乐队）
033 梅花三弄（编钟与乐队）
034 江河水（管子与民族乐队）
035 火把节之夜（中阮独奏）
036 河北花梆子（片段）（板胡）
037 二泉映月（片段）（二胡）
038 平湖秋月（片段）（高胡）
039 夜深沉（京胡与乐队）
040 狮子戏球（潮州弦诗乐）
041 老鼠娶亲（绛州鼓乐）
042 迎来春色换人间（现代京剧《智取威虎山》杨子荣唱段）
043 打虎上山（过场锣鼓）（选自现代京剧《智取威虎山》）
044 谁说女子不如男（豫剧《花木兰》选段）
045 牢房相会（选段）（选自粤剧《关汉卿》）
046 贵妃醉酒（“高力士”片段）
047 红楼二尤（“尤二姐”片段）
048 丑末寅初（京韵大鼓）
049 蝶恋花·答李淑一（苏州弹词）
050 荔枝颂（粤曲）
051 玲珑塔绕口令（西河大鼓）
052 腾飞的骏马（蒙古好来宝）
053 林冲发配（河南坠子）
054 送公粮（四川清音）
055 瑞士 约德尔山歌
056 印度尼西亚 恰克合唱
057 保加利亚 女声重唱
058 西非 格里奥说唱
059 朝鲜 板嗦哩说唱（《春香传》片段）
060 印度尼西亚 甘美兰音乐
061 日本 雅乐
062 墨西哥 马里阿契音乐
063 非洲 鼓乐
064 阿拉伯音乐
065 早晨的拉格（片段）（西塔尔琴演奏）
066 孩子（拇指钢琴——姆比拉演奏）
067 天赐恩宠（风笛演奏）
068 飞逝的雄鹰（排箫演奏）
069 弦乐小夜曲（钢鼓演奏）
070 巴西 桑巴舞曲
071 西班牙 弗拉门戈舞曲
072 阿根廷 探戈舞曲（一）
073 阿根廷 探戈舞曲（二）
074 光明行（二胡独奏）
075 玫瑰三愿（女声独唱）
076 铁蹄下的歌女（电影《风云儿女》插曲）
077 我要活（选自歌剧《白毛女》第三幕）
078 教我如何不想他（男声独唱）
079 思乡曲（小提琴独奏曲）
080 客家之歌（交响诗篇《土楼回响》第五乐章）
081 红旗颂（管弦乐序曲）

082 洪湖主题随想（二胡与扬琴）
083 保卫黄河（钢琴协奏曲《黄河》第四乐章）
084 祝酒歌（男声独唱）
085 百年沧桑（节选）（交响诗）
086 东方红日（大型交响乐）
087 大漠之夜（混声四部合唱）
088 多耶第二号（管弦乐）
089 水调歌头（男中音与室内乐队）
090 水调歌头（女声独唱）
091 第五交响曲《命运》（第四乐章）
092 仲夏夜之梦（序曲）
093 第一圆号协奏曲（第一乐章）
094 匈牙利狂想曲（第二号）（钢琴曲）
095 哈巴涅拉（选自歌剧《卡门》第一幕）
096 卡玛琳斯卡亚（交响幻想曲）
097 a 小调钢琴协奏曲（第一乐章）
098 芬兰颂（交响诗）
099 黄昏之歌（合唱）
100 波莱罗舞曲
101 对大地的崇拜（舞剧《春之祭》第一幕）①引子
102 对大地的崇拜②春天的预兆
103 对大地的崇拜③抢婚的游戏
104 对大地的崇拜④春天的轮舞
105 对大地的崇拜⑤对垒的游戏
106 对大地的崇拜⑥智者的行列
107 对大地的崇拜⑦大地的赞颂
108 对大地的崇拜⑧大地的舞蹈
109 为弦乐、打击乐与钢片琴而作的音乐（第四乐章）
110 一个华沙的幸存者（片段）（朗诵、合唱和管乐队）
111 马赛曲
112 c 小调练习曲《革命》（钢琴曲）
113 第七交响曲《列宁格勒》（第一乐章）
114 春之声圆舞曲
115 拨弦波尔卡
116 拉德茨基进行曲（西洋管弦乐）
117 拉德茨基进行曲（中国民族管弦乐）
118 娱乐升平（广东音乐）
119 花好月圆
120 大胡笳（琴、埙、箫三重奏）
121《图兰多》主题曲（选自歌剧《图兰多》）
122 茉莉花（江苏民族）
123 茉莉花（东北民族）
124 茉莉花（河北民族）
125 茉莉花（《天地人》组曲片段）
126 茉莉花（萨克斯管演奏）
127 茉莉花（民乐合奏片段）
128 什锦菜
129 温柔地爱我
130 森林狂想曲
131 寻找他乡的故事
132 神秘园
133 Love Is Blue
134 Rap（片段）（《伊戈尔王子》音乐）
135 自由（片段）
136 绿叶对根的情意
137 天堂
138 阿姐鼓
139 涛声依旧
140 世界音乐（Unomathemba）
141 演艺人（钢琴音乐）
142 “空虚”布鲁斯（独唱）
143 多么美妙的世界（一）
144 多么美妙的世界（二）
145 蓝色狂想曲（钢琴与乐队）
146 ① One Night（片段）
147 ② Only You（片段）
148 辛德勒的名单
149 重整河山待后生（电视连续剧《四世同堂》主题歌）
150 詹姆斯·邦德序曲（系列片《007》音乐）
151 花儿为什么这样红（电影《冰山上的来客》插曲）
152 弦乐四重奏（电影《泰坦尼克号》情景音乐）
153 火祭（选自《南京大屠杀》）
154 孤独的牧羊人（选自《音乐之声》）
155《三个和尚》配乐（选自《三个和尚》）①小和尚
156《三个和尚》配乐②瘦和尚
157《三个和尚》配乐③胖和尚
158《末代皇帝》主题音乐
159 手拉手
160 跨越巅峰
161 奥林匹克进行曲（管弦乐曲）
162 啦啦歌
163 太极拳音乐
164 健美操音乐